欧洲名画欣赏丛书

主编：全山石 QUAN SHAN SHI

100幅意大利名画

100

100 FU YI DA LI MING HUA

山东美术出版社

100幅意大利名画

欧洲名画欣赏丛书

主编：全山石 QUAN SHAN SHI

山东美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

100幅意大利名画／全山石主编．—济南：山东美术出版社，2005.6

(欧洲名画欣赏丛书)

ISBN 7-5330-2010-3

Ⅰ.1...　Ⅱ.全...　Ⅲ.油画－作品集－意大利

Ⅳ.J233

中国版本图书馆CIP数据核字（2005）第046091号

主　　编：全山石

文字审定：孔新苗

文字撰稿：李　华　乔永辉

责任编辑：李　晋

装帧设计：李　晋　周　圆

出　　版：山 东 美 术 出 版 社

济南市经九路胜利大街39号（邮编：250001）

发　　行：山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街1号楼（邮编：250001）

电话：（0531）86193019　86193028

制版印刷：山 东 新 华 印 刷 厂

开　　本：787×1092毫米　小16开　6.5印张

版　　次：2005年6月第1版　2005年6月第1次印刷

定　　价：35.00元

目　录

1．《哀悼》　乔托·底·波德尼　湿壁画　200cm × 185cm　约1305年　帕多瓦·斯科罗维尼礼拜堂

乔托被誉为“意大利绘画之父”，一生创作了大量具有生活气息的宗教题材作品。这幅作品描绘的是众神沉浸在哀悼基督死去的悲痛里，明亮的色彩和人物严肃的表情，衬托出这一神圣时刻的巨大悲痛。

2.《犹大之吻》 乔托·底·波德尼 壁画 1304年－1306年 帕多瓦·斯科罗维尼祈祷堂

这幅作品是《耶稣受难系列故事》中的一幅，犹大以其背叛之吻把耶稣出卖给了反对耶稣传教的罗马总督。此画在强烈的戏剧性冲突中展开，气氛紧张，人物形象突出。这既是一幅宗教画，也是一个人间善良与邪恶强烈冲突的缩影。

3. 《基督受洗》 弗兰切斯卡 蛋彩 油画 167cm × 116.4cm 1440年－1450年 伦敦国家画廊收藏

描绘圣约翰在约旦河替基督行浸洗礼。远处一个人正在脱上衣，以便同样受到祝福，三位天使在乔装为鸽子的圣灵自天国降临时见证这一场景。此画的宁静肃穆是靠人物和树干的一系列垂直线和缓缓流向远方的河流所形成。这幅画是西方绘画在背景中运用透视法的早期作品之一。

4.《布列拉祭坛画——圣母》 弗兰切斯卡 蛋彩 木板 248cm×170cm 1472年

这幅画作造型朴素明净，格调庄严隆重，形象充满着尊严和内在的张力。人物造型结实有力，比例严谨，具有严密的空间感，整个画面洋溢着一种纯净自然的神圣气氛。

5.《圣罗马诺之役》 乌切罗·巴欧罗 蛋彩 木板 183cm × 320cm 1450年 伦敦国家画廊收藏

这幅作品是三幅描绘1432年佛罗伦萨战胜西耶那的圣罗马诺之役的画作之一。画面显示出佛罗伦萨军队的首领尼可罗·达托连提诺在白马上奋勇杀敌的情形。作品形式新奇、背景景致壮丽，构图充分体现了透视法的早期运用特点。

6.《圣母子与二天使》 里比 蛋彩 木板 92cm × 63.5cm 1455年－1460年 佛罗伦萨，乌菲奇美术馆收藏

一种母慈子爱的天伦情愫溢于画面，圣母具有明显的肖像特征，秀丽的侧影、虔诚的祈祷神情，给人一种民间妇女的生活真实感。

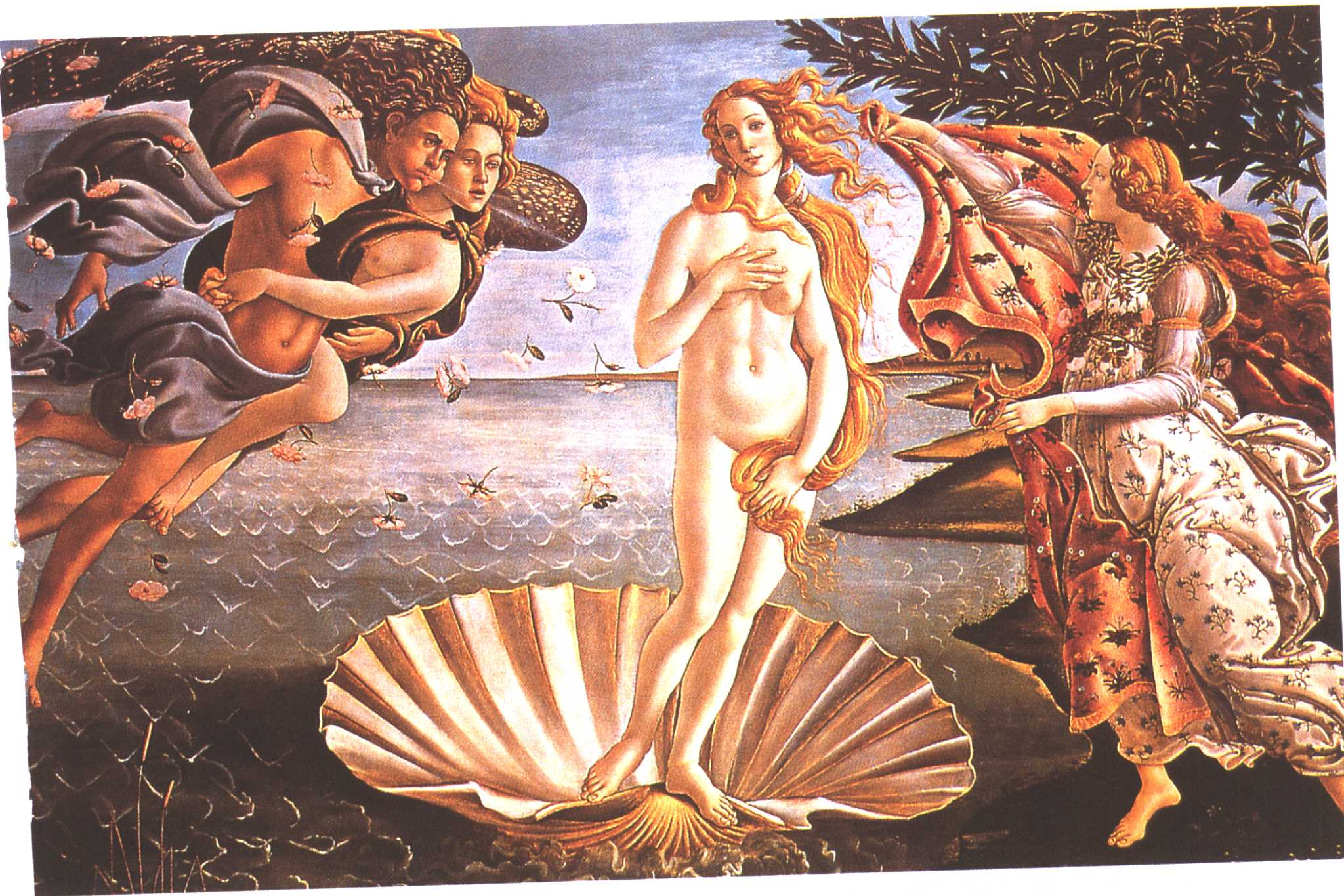

7. 《基督去世》 安德列·曼特纳 蛋彩 画布 68cm × 81cm 1490年 米兰，布列拉美术馆收藏

8.《春天》 桑德罗·波提切利 蛋彩 木板 203cm × 314cm 约1475年－1478年 佛罗伦萨，乌菲奇美术馆收藏

这幅作品取材于诗人波利齐亚诺的诗歌。三位女神的透明衣裙、维纳斯纤细的双手，以及花神芙罗拉所穿的衣服，组合成这幅富于诗意、形象优美的寓言性作品。平面的装饰性构图、生动细腻的人物描写、美妙婉转的线条创造出一种感伤的、深沉的柔性基调。

9. 《维纳斯的诞生》（为卡斯特罗别墅而作） 桑德罗·波提切利 蛋彩 画布
172.5cm × 278.5cm 1480年－1485年 佛罗伦萨，乌菲奇美术馆收藏

这幅作品中裸体的维纳斯被花瓣似的贝壳轻轻托起，她洁白而美丽、无拘而羞涩。画家运用轻盈婉转的线条造型，使画面别具一种优雅的韵律。人物体态轻柔袅娜，衣饰精巧飘动，构图稳定丰富，色调明朗和谐。画家巧妙地把风景和人物融和在一起，体现美与自然的和谐。

10. 《岩间圣母》 列奥那多·达·芬奇 油画 木板 122cm × 199cm 1483年－1485年 巴黎，卢浮宫收藏

达·芬奇是文艺复兴时期杰出的代表人物。这幅画的人物组合为主体金字塔式构图，画家运用明暗画法塑造形体、渲染人物形象的情感和画面气氛。画中人物与风景有机地联系在一起，背景岩石深褐色的色彩和整个作品蓝橙色的透明基调，与圣母美丽慈祥的面容达到了和谐统一。

11.《圣母丽达》 列奥那多· 达·芬奇 蛋彩 从木板上移到画布上 33cm × 42cm 1490 年 圣彼得堡，埃尔米塔什博物馆收藏

这幅作品中达 · 芬奇改变了哥特时代圣母像中庄重、严肃的传统描绘模式，以一种充满温馨的艺术情境表现母性的神圣。此画构图稳定，色调柔和，整个画面在宁静典雅中透露出一种纯洁、诚挚的情怀。

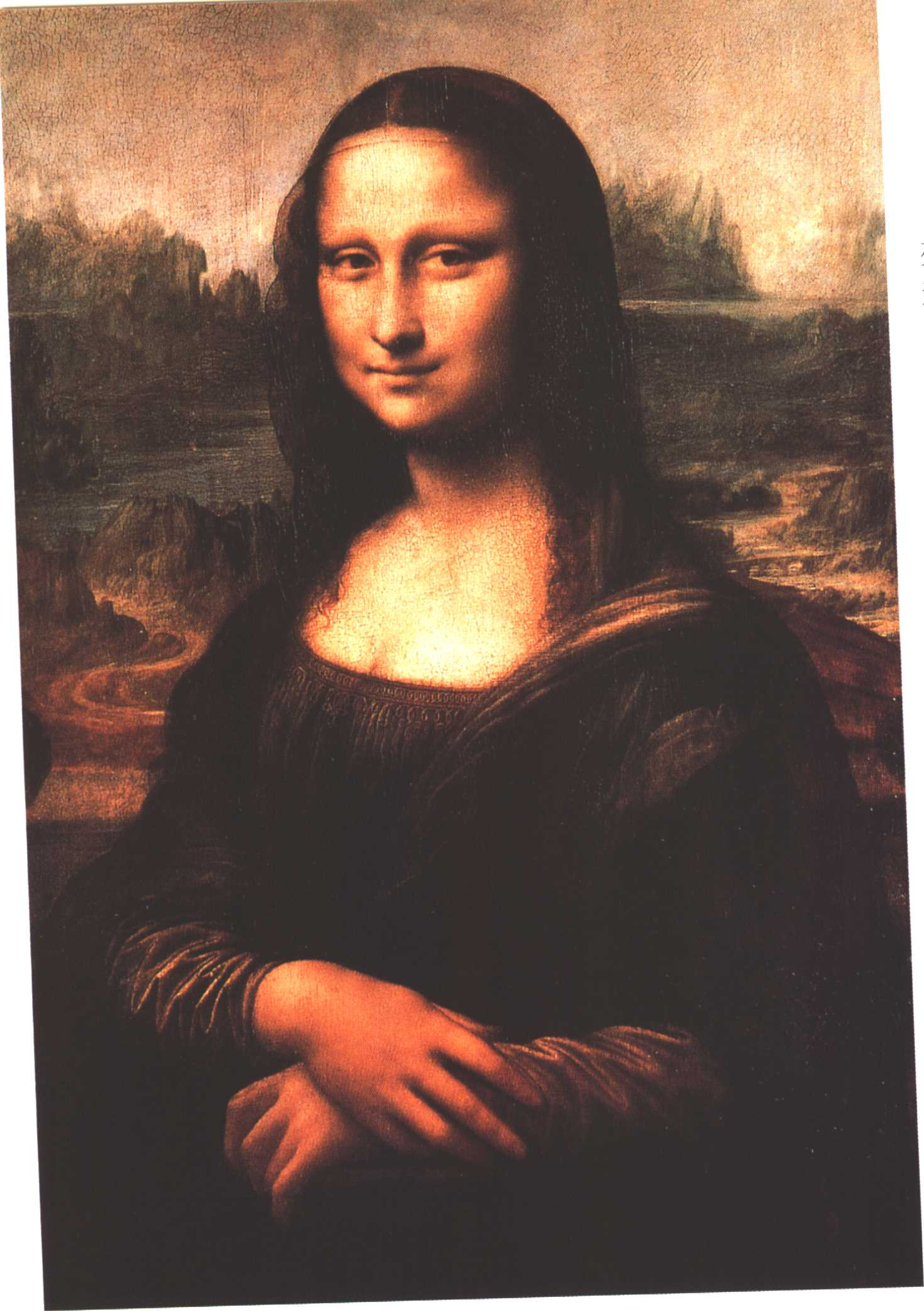
12.《抱雪貂的贵夫人》 列奥纳多·达·芬奇 1490年 克拉科夫，恰尔托雷斯基博物馆收藏

达·芬奇曾受到米兰女皇采奇莉娅·格列拉妮的特殊礼遇，为答谢女皇的宠信而创作此画。画中女皇气质高贵娴雅，怀抱的白貂毛色光润，栩栩如生，充分体现了达·芬奇高超的绘画技巧。

13.《最后的晚餐》 列奥那多· 达·芬奇 壁画 497cm × 885cm 1497年 米兰，圣玛利亚教堂

这幅作品是一幅严肃的宗教绘画。耶稣同他的门徒共进晚餐，画中13个人，耶稣居中，两旁各六人，以三人为一组各自成为不同的情绪体系，姿态情势相互呼应，完整而统一。画面宏大均衡，富于变化，构思完美，情节紧凑，人物形象典型，表现手法纯熟。

14.《蒙娜丽莎》
列奥纳多·达·芬奇
油画 木板 77cm × 53cm 1503 年 – 1506 年 巴黎，卢浮宫收藏

这是达·芬奇最著名的一幅画作。画家成功地塑造了资本主义上升时期一位城市中产阶级妇女的形象。画中的蒙娜丽莎仪态安详，笑容平和，具有传统女性特有的矜持和端庄。达·芬奇的肖像画最明显的特点是人物形象的定型化——人物的嘴角总挂着一丝令人难以捉摸的微笑。

15.《圣母、圣子、圣徒》 佩鲁基诺 油画 木板 276cm × 213cm 约1497年 波隆那国家画廊收藏

这是一幅祭坛装饰画。画中有天使米迦勒、亚历山大的凯萨琳、阿波罗和福音书作者约翰，每一位都以其装饰物作为身份的标记。人物被美妙地拉长了，显得极其感伤，低沉的姿势和倾斜的头部是艺术家典型的表现样式。此画构图简单，色调淡雅，富有情致。

16.《金翅雀的圣母》 拉斐尔 油画 木板 107cm × 77cm 1506年 佛罗伦萨，乌菲奇美术馆收藏

这幅作品虽是宗教题材，但人物没有一点宗教标签的意味。构图取金字塔式，以风景为背景，色彩选择讲究，圣母的红色上衣与蓝紫色披风，两个幼儿皮肤的暖色，使画面稳定而富有层次。幼儿的天真烂漫与圣母的温柔慈爱，谱写了一曲吟诵天伦的乐章。

17.《椅中圣母》 拉斐尔 油画 木板 直径71cm 1515年 佛罗伦萨，庞蒂宫美术馆收藏

这幅作品是一幅风格优雅、样式独特的圆形画。圣母与圣子紧相依偎在一个不可分割的整体中。画面色彩丰富柔和，线条自由流畅，具有古典的形式和趣味。画家向我们展示了一个充满温情、爱、美和古典理想的精神世界。拉斐尔的风格以和谐秀美、静雅庄重著称。

18. 《雅典学院》 拉斐尔 湿壁画 宽770cm 1508年－1511年 罗马，梵蒂冈博物馆

这幅作品画面根据大厅的弧形结构，在半圆的透视深度中展开了一个宽阔的古典罗马式大厅。不同信仰的学者被集中在一个大厅里，为探求真理而自由争辩。画面构图主次分明，人物疏密得当，气魄宏大，热烈的讨论气氛犹如盛大的节日。

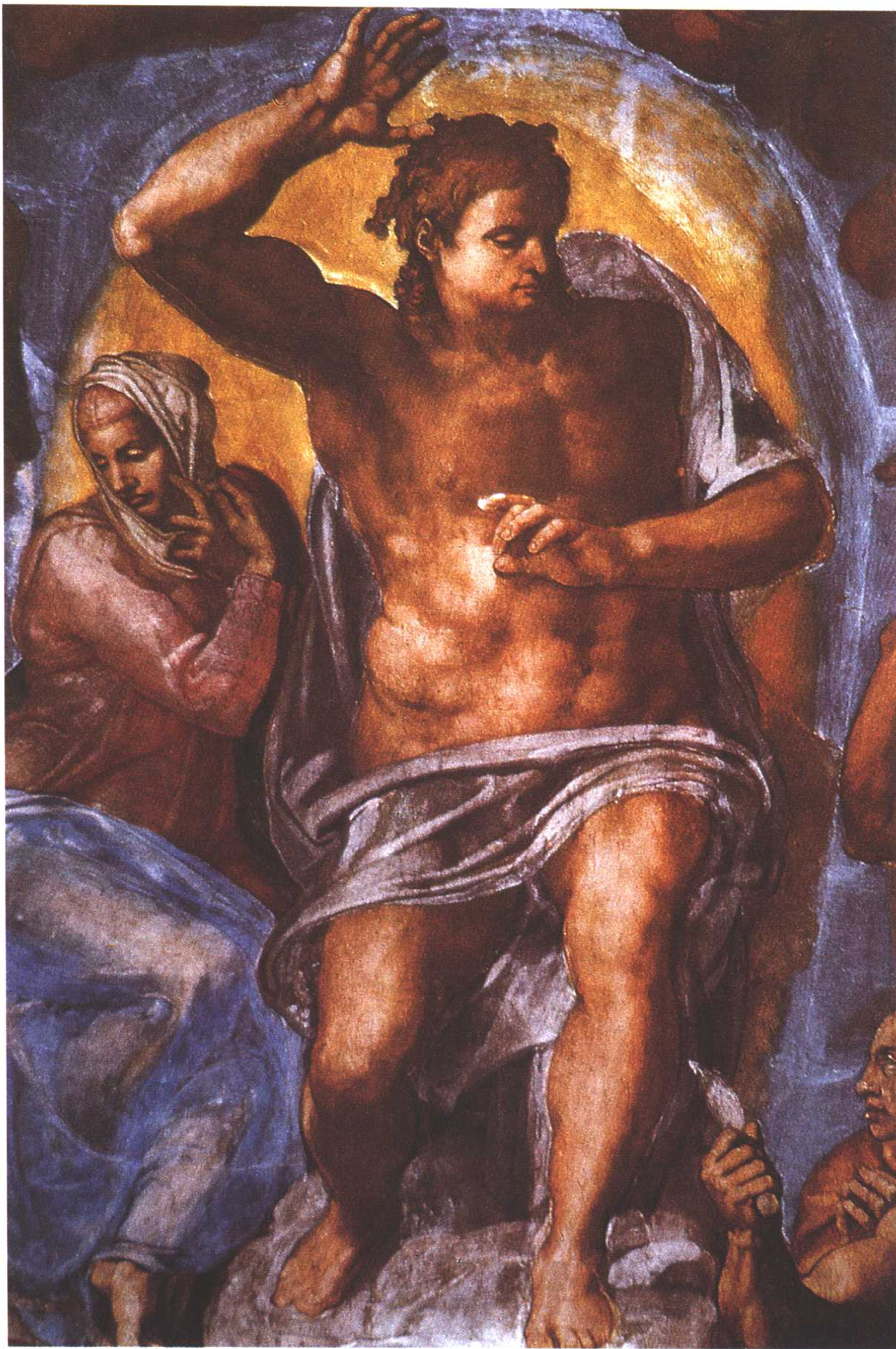
19.《披纱的夫人》 拉斐尔 油画 画布 约85cm × 64cm 1516年 佛罗伦萨，庞蒂宫美术馆收藏

这幅作品是一幅肖像画。披纱夫人是拉斐尔的情人芙纳蕾娜。画家充分发挥色彩的表现力，对女郎天鹅绒般闪光的双眸，安详而略含倩笑的脸庞，以及按在胸前的右手，表现得细腻动人。人物形象和谐秀美，构图静雅平衡，色调淡雅透明。

20.《圣家族》 米开朗基罗 树脂与蛋彩 木板 圆形画 直径120cm 1506年-1510年间 佛罗伦萨，乌菲奇美术馆收藏

米开朗基罗是意大利文艺复兴三巨匠之一。这幅作品具有动人的构图、眩目的色彩和浮雕般的人物造型。画中圣母、圣子和约瑟经过高明处理，紧紧靠在一起，显得既活泼生动又稳定坚实。背景里的裸像展现了画家描绘人体的高超技巧。

21. 《最后的审判》(局部)　米开朗基罗　壁画　1536年－1541年　罗马，梵蒂冈博物馆西斯廷教堂

这幅画作取材于《圣经》。审判者基督的外表完善健美，与作为审判者的表情形成鲜明的对比，体现了人的力量与神的力量的强大结合。全画以耶稣为视觉中心，形成一个视觉左右对称、均衡和谐的章法，人物的组合动势构成漩涡形，犹如暴风卷起的人群。

22.《圣母子和四圣徒》 彭托莫 油画 木板 228cm×176cm 1529年前完成 巴黎，卢浮宫收藏

彭托莫是16世纪流行的矫饰主义风格的代表人物，其画作宁静抒情，画中人物被明显拉长，显得忧郁敏感，绿色的基调更衬托出画面的忧伤。

23.《圣母的访问》 彭托莫 油画 木板 202cm × 156cm 1530年－1532年 卡米尼亚诺，圣米迦勒教堂

这幅画作描述身怀基督的圣母与表姊伊莉莎白（怀着施洗者约翰）会面的情景。画中明亮的色彩及眼眶深陷的优雅人物，增强了会面时的情绪渲染。扭曲的形象与极具张力的鲜艳色调，是画家作品特有的风格，也是矫饰主义极盛时期的最佳范例之一。

24.《雷奥那多·罗雷丹总督》 乔凡尼·贝利尼 油画 木板 1501年－1502年 伦敦国家画廊收藏

乔凡尼·贝利尼是威尼斯画派的主要奠基人。其艺术风格倾向明朗宁静的境界，色彩强烈润泽，明暗渐进。画中总督蕴含深厚的人性，充溢着乐观的精神。画家是一位坚定的人文主义者，是诗情横溢、富于幻想的风景画奠基人和卓越的色彩表现大师。

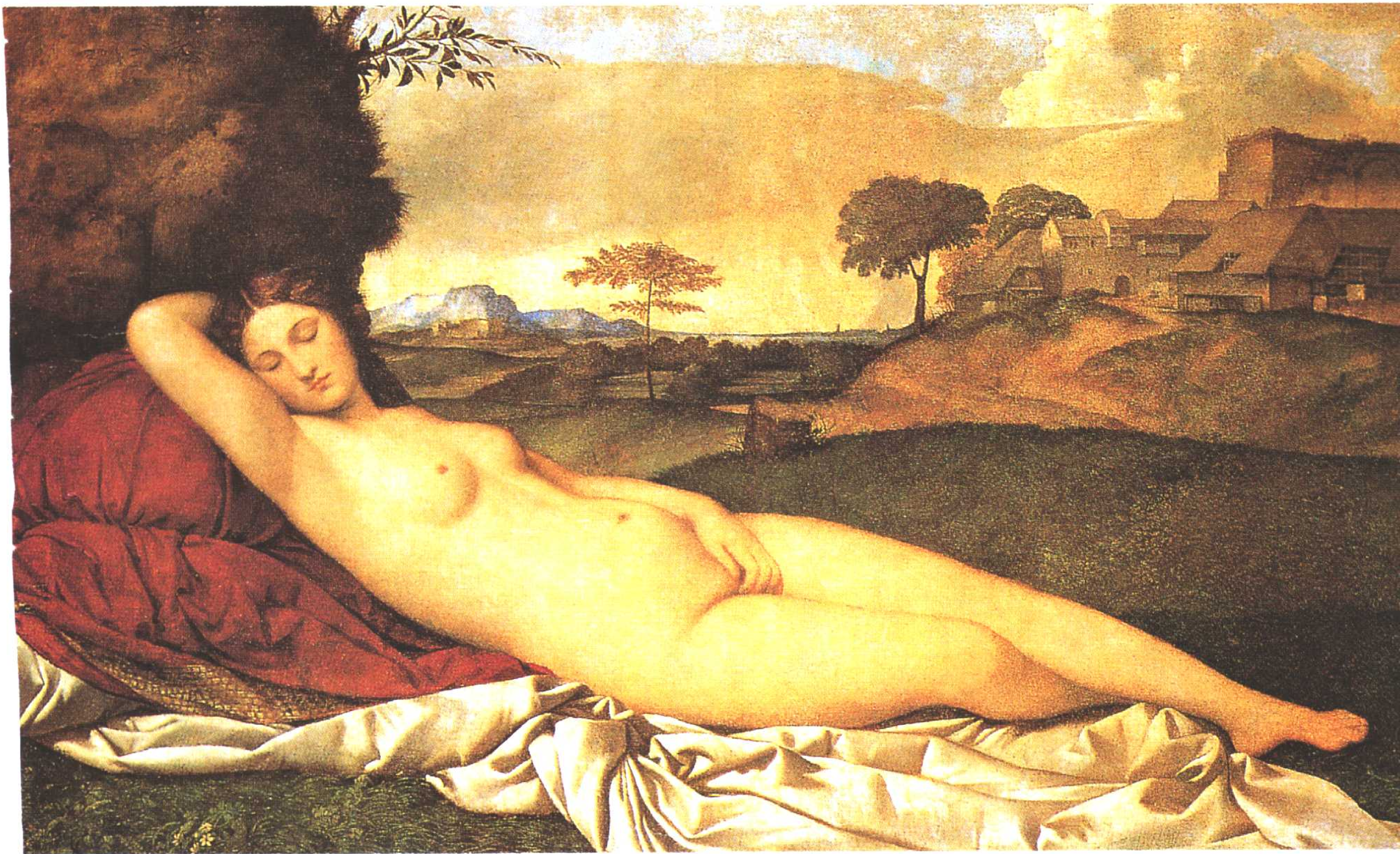
25.《朱提斯》 乔尔乔内 油画 从木板上移到画布上 144cm × 66.5cm 1510年 圣彼得堡，埃尔米塔什博物馆收藏

这幅作品取材于《圣经》。美丽的朱提斯为解救被敌军包围的贝土利亚要塞，毅然前往敌军阵营杀死了首领。画中朱提斯全神贯注于复仇，红色的衣袍隐含着杀气，垂直线的构图又使画面显得静谧、平和，保持了画家一贯的诗意风格。

26.《田园合奏》 乔尔乔内 油画 画布 105cm × 137cm 1505年－1510年 巴黎，卢浮宫收藏

乔尔乔内是威尼斯画派的代表画家。此画构图新颖，色彩柔和，明暗层次丰富，情景与人物相谐。画家刻画了两对男女不为禁欲主义束缚的自由社交生活。歌颂了人的现世生活、人体的美、人生的欢乐和大自然的美丽风光。

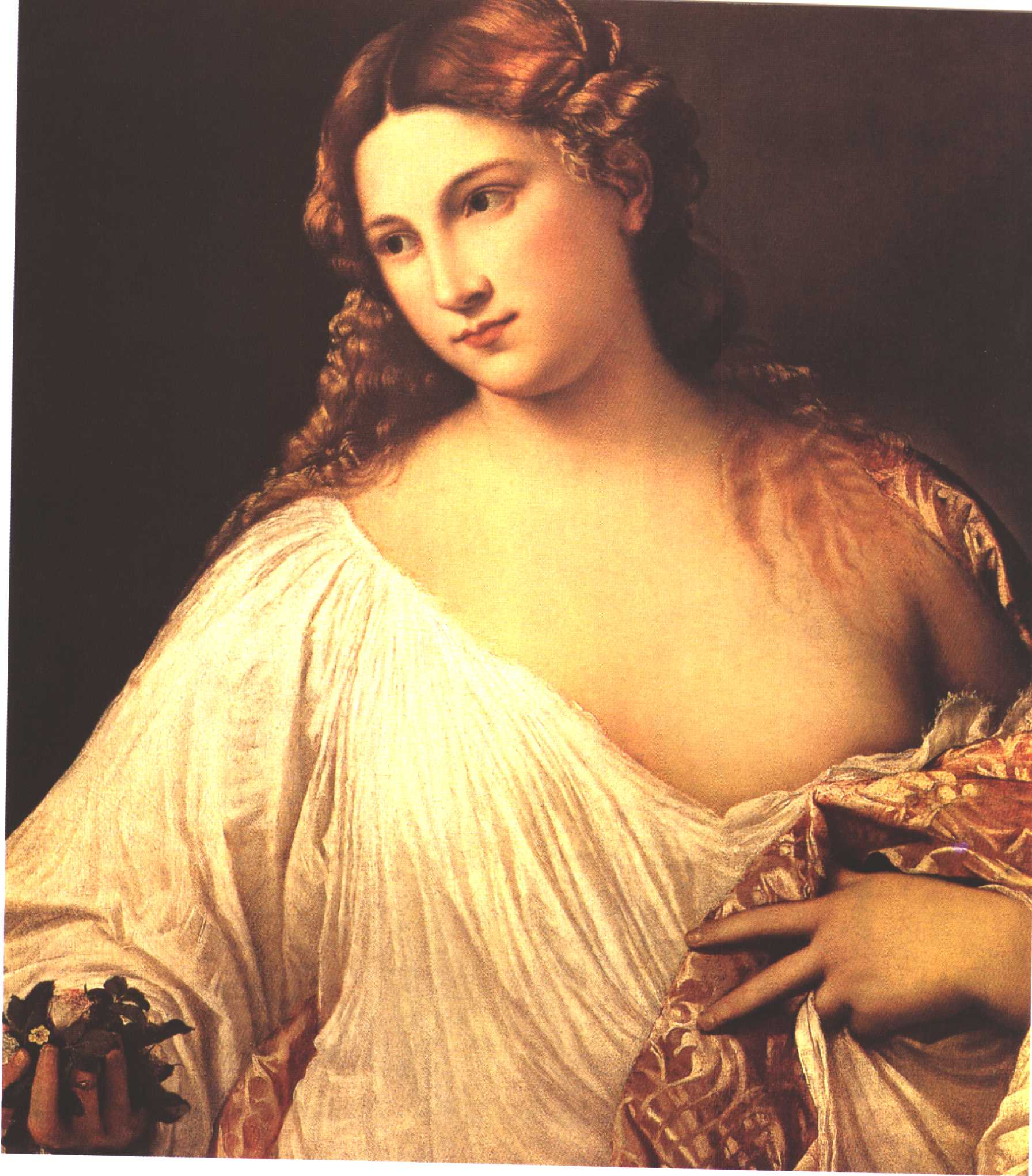
27.《入睡的维纳斯》 乔尔乔内 油画 画布 108.5cm×175cm 约1510年 德累斯顿美术馆收藏

这幅画是乔尔乔内追求“典雅的理想和美的风格”的代表作。画中洁白美丽的维纳斯仰卧在自然风光中，柔和的体形，流畅的线条，给人以崇敬和高贵之感。画面所有的一切，巧妙地构成了优美、舒适、安逸、恬静的视觉交响。

28.《神圣之爱和世俗之爱》 提香 270cm × 118cm 1514年－1515年 罗马，博盖塞美术馆收藏

这幅作品是提香以色彩造型的代表作。画幅呈横式构图，水池左方一位身着意大利服装的妇女，象征人间；右方全裸的妇女，象征天上的女神。中间的儿童低着头正拨着水池上的萍草。这幅画既赞颂古典也褒奖现实，把中世纪的教堂推向遥远的年代。

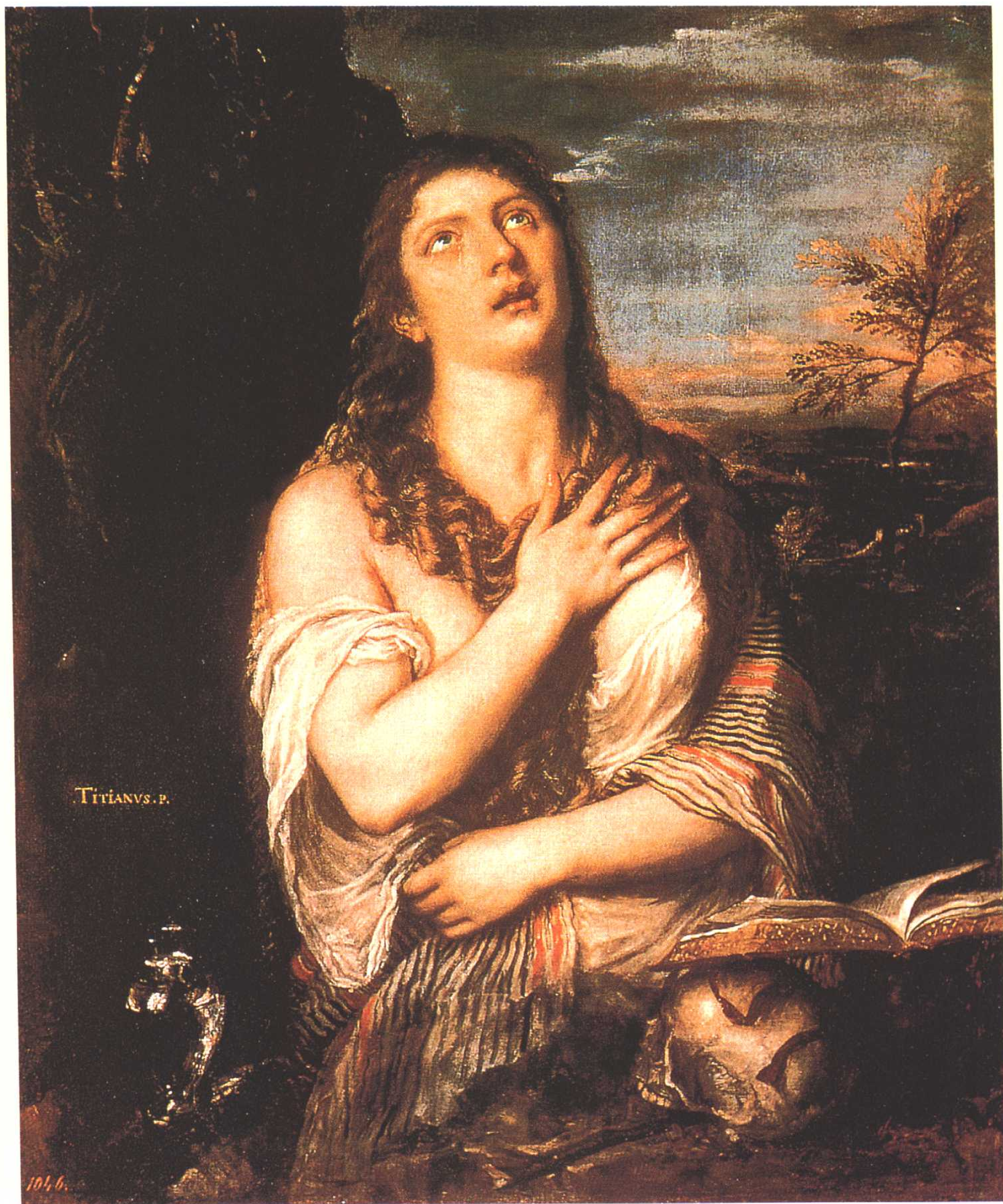
29.《花神》 提香 油画 画布 79cm × 63cm 1515年 佛罗伦萨，乌菲奇美术馆收藏

在古罗马神话里，花神是智慧、美和爱情的象征。画中花神眼中闪着矜持的光辉，充满旺盛的生命力，身体成熟完美，洋溢着青春的气息，是完全世俗化了的女性形象。提香用成熟的裸露的人体，从享乐主义一面表达新兴资产阶级的信心。

30．《照镜子的维纳斯》 提香 124.5cm × 105.5cm 1550年 华盛顿美术馆收藏

这幅画作描绘了罗马神话中维纳斯晨起梳妆时的情景。维纳斯以一个少妇的庄重神态在对镜自语，显得风姿绰约，画意甚浓。提香以对比性色调强调了丝绒织物与女人肉体的烘托关系，整个画面映现了一个贵妇人的闺房生活。提香是威尼斯画派的杰出代表。

31.《抹大拉的忏悔》 提香 油画 画布 97cm × 118cm 1560年 圣彼得堡，埃尔米塔什博物馆收藏

这幅画作取材于《圣经》。放荡的妓女抹大拉受耶稣感化后成为虔诚的信徒。画面上这位丰腴秀美的妇女健康而充满活力，然而她的灵魂正经受痛苦的折磨，为自己过去的罪孽忏悔。在黯淡的阴影中，雷电交加，乌云笼罩，加重了整个画面悲伤、痛苦的气氛。

32．《像露克蒂亚的一位女士》 罗伦佐 油画 画布 95.9cm×110.5cm 约1530年 伦敦国家画廊收藏

露克蒂亚是文艺复兴时期极受推崇的贞洁女子，受污后，宁可自刺身亡，不以瑕疵之身苟活。画家以威尼斯画派的绚烂色彩和强烈光线刻画画中的罗马女子，坚毅而果敢。

33.《长颈圣母》 帕尔米贾尼诺 油画 木板 219cm × 135cm 1534年－1540年 佛罗伦萨，乌菲奇美术馆收藏

这幅画作中圣母与圣婴及随从的天使们的脸孔被拉长了，圣母抱着沉睡的圣婴增加了画面的静谧和谐，画家在画中注入了新颖的感觉和动态。这种有意的风格化是早期矫饰主义风格的范例。

34.《基督降生》 柯雷乔 油画 木板 256cm × 188cm 1530年 德勒斯登国立美术馆收藏

这幅画作中基督以一道圣光照亮了画面，成为全画焦点。由于光亮无比，他脚边的女子遮住了眼睛，使构图充满动感。作品的动态和丰富的戏剧性，预示了17世纪的巴洛克风格。

35.《朱庇特与伊娥》柯雷乔 约1531年 维也纳历史博物馆收藏

这幅画作取材于希腊神话。朱庇特爱上了天后赫拉的首席女祭司伊娥，便化作云雨来与其相会。画中化作一团云雾的朱庇特从天而降，悄悄地拥抱伊娥。画家以非常写实的手法表现了这种想象中的浪漫意境。

36.《卡那的婚礼》 委罗内塞 油画 画布 666cm×990cm 1562年－1563年 巴黎，卢浮宫收藏

委罗内塞的作品中充满积极乐观的因素，他热衷于描绘繁荣的威尼斯资产阶级的富裕享乐的生活场面——美丽健康的人物，华丽的服饰，金碧辉煌的建筑，绚烂夺目的装饰物和器皿。此画人物神态自如，组合各异，错落有致，色彩艳丽饱和，大有呼之欲出之势。

37.《马尔斯和维纳斯》 委罗内塞 油画 画布 205.7cm × 161cm 1570年 纽约，大都会艺术博物馆收藏

38.《摩西的发现》 委罗内塞 油画 画布 58cm×44.5cm 1575年－1580年 华盛顿美术馆收藏

委罗内塞是威尼斯画坛大师，其作品善于运用银灰色调，艺术取向被后人称为"金色的提香，银色的委罗内塞"。其历史与宗教题材作品的激情有所减少，在女性丰盈玉润的刻画上多了些世俗的富贵奢华。其画风具有较强的抒情性，明快、瑰丽、抒情。

39. 《圣海伦：十字架的幻像》 委罗内塞 油画 画布 196.9cm×114.9cm 1570年-1575年 伦敦国家画廊收藏

委罗内塞是意大利文艺复兴后期威尼斯画派的重要画家之一，擅长以银色调子作画。这幅画作运用闪烁耀眼的银灰色调与华美的色彩，使画面在动与静中呈现出十字架的幻像，显得沉静而迷离。

40.《哀悼基督》 委罗内塞 油画 画布 112cm×147cm 1580年 圣彼得堡，埃尔米塔什博物馆收藏

这幅作品是宗教绘画。画面色调柔和庄重，没有强烈的光影变化，在朦胧的自然光中，一幕悲剧性的场面静静地展开。画中人物手的处理非常具有感情色彩，整幅画作用笔豪放，形色相合，色彩浓郁透明，富有表现力。

41.《圣马可的奇迹》 丁托累托 油画 画布 416.5cm×343.5cm 1548年 威尼斯学院美术馆收藏

这幅画作表现的是基督教未被承认时期的故事。一位笃信基督教的奴隶被异教徒抓获，正欲斩首示众，这时威尼斯的守护神圣马可从天而降，拯救了这个垂死的奴隶。画面色彩偏冷，空间构思丰富，光影对比强烈，人物形象动作剧烈，充斥着戏剧性的冲突。

42.《银河的诞生》 丁托累托 油画 画布 148cm × 165.1cm 1577年－1578年 伦敦国家画廊收藏

这是一幅以古典神话为题材的画作，表现婴孩吸天后赫拉之奶，奶水四溅化成天上银河的故事。神仙奔驰徜徉于云天的姿态和惊奇激烈的动作，配以丰富复杂的光线变化、明艳的色调、大胆的构图，把这个美丽的神话描绘得有声有色，令人难忘。

43. 《苏珊娜和二长老》 丁托累托 油画 画布 1552年－1554年 维也纳历史博物馆收藏

丁托累托对人类肉体的表现是后人难以企及的，画中苏姗娜的吸引力布满整个画面，与远处二长老落在她身上的视线相互交融，表现了人类生命的欲望。

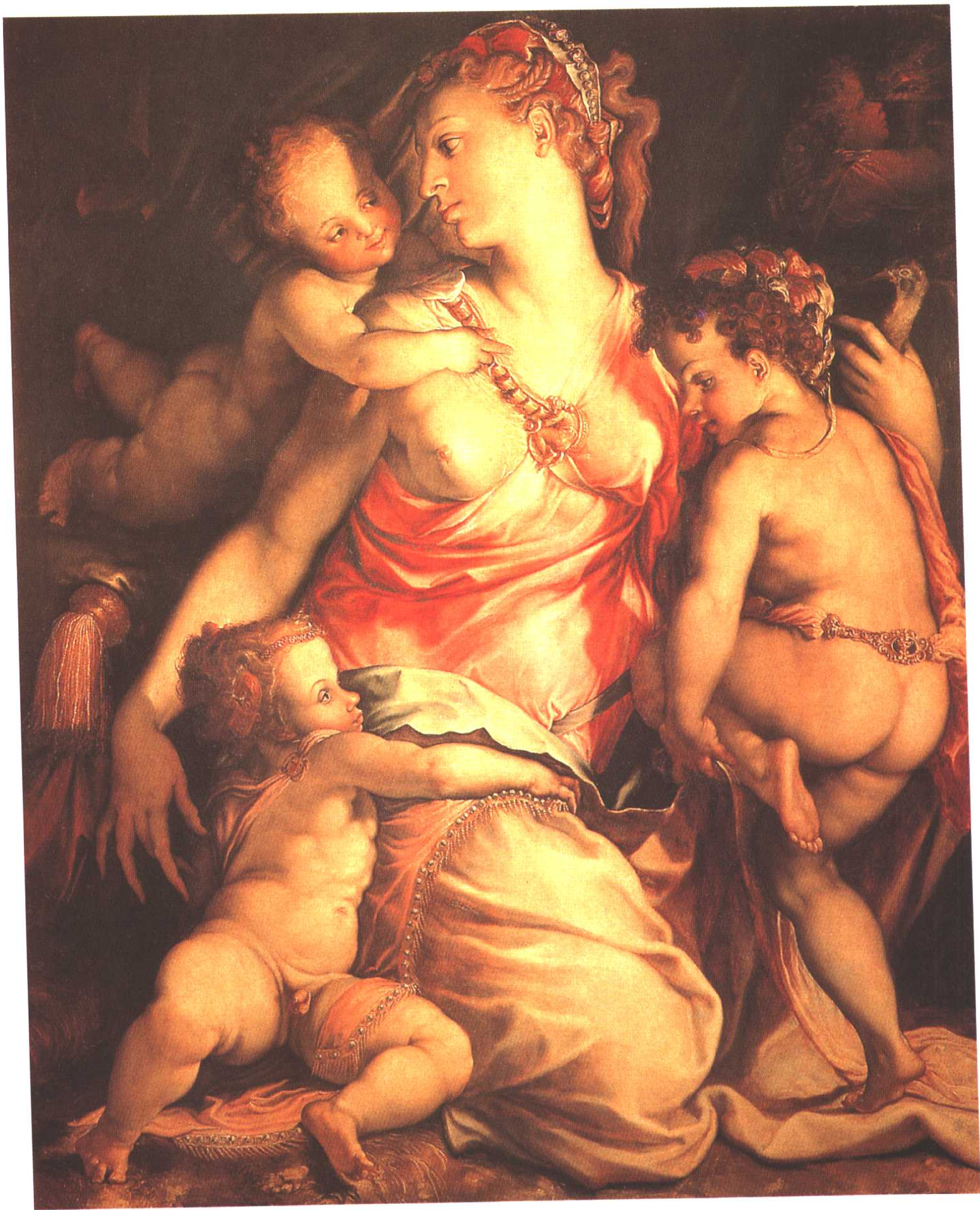
44.《维纳斯和丘比特的一则寓言》 布隆兹诺 油画 木板 154.9cm × 144.1cm 1550 年 伦敦国家画廊收藏

布隆兹诺的作品是矫饰主义绝妙的范例。画家喜欢让模特儿摆弄奇怪的姿势，略显冷淡疏离的表情，迫使观众更加细究、探寻情感的内在含义。这幅画作将维纳斯母子的情感表现得过于甜俗，以至带上了某种色情意味。

45. 《特雷多的伊莉恩诺拉及其子唐乔凡尼》 布隆兹诺 油画 木板 115cm × 96cm 约1544年－1545年 佛罗伦萨，乌菲奇美术馆收藏

布隆兹诺以细腻的笔触和色彩精心塑造母子形象，造型技巧写实、严谨不苟，用色精致。人物沉静端庄，服装的样式和装饰极为复杂，人物高雅的精神面貌与服饰的华丽和谐统一，但画面体现了矫揉造作的样式主义风格。

46.《慈爱》 沙维阿提·弗兰切斯卡 油画 木板 156cm×122cm 1543年－1545年 佛罗伦萨，乌菲奇美术馆收藏

弗兰切斯卡极推崇米开朗基罗，这幅画作从构图、人物肌肉形式、皮肤表面的光影变化到人物举手投足的姿势都来源于米开朗基罗。虽然达到了惊人的立体雕刻感，但因其过度摹仿，反而受限于前代大师而无法自创新格。

47. 《弹诗琴的姑娘》 卡拉瓦乔 油画 画布 119cm × 94cm 1595年－1596年 圣彼得堡，埃尔米塔什博物馆收藏

卡拉瓦乔以朴素清新、直接面对自然的表现方式，开创了现实主义画风。他善于采用明暗对比法使画面具有一种戏剧性的效果，这种强光黑影突出了主要物体，删除了繁琐的细节。画中持琴姑娘身后大面积的阴影似乎是那首婉妙的情曲的注解——歌者徘徊、缠绵的心声在四处回响。

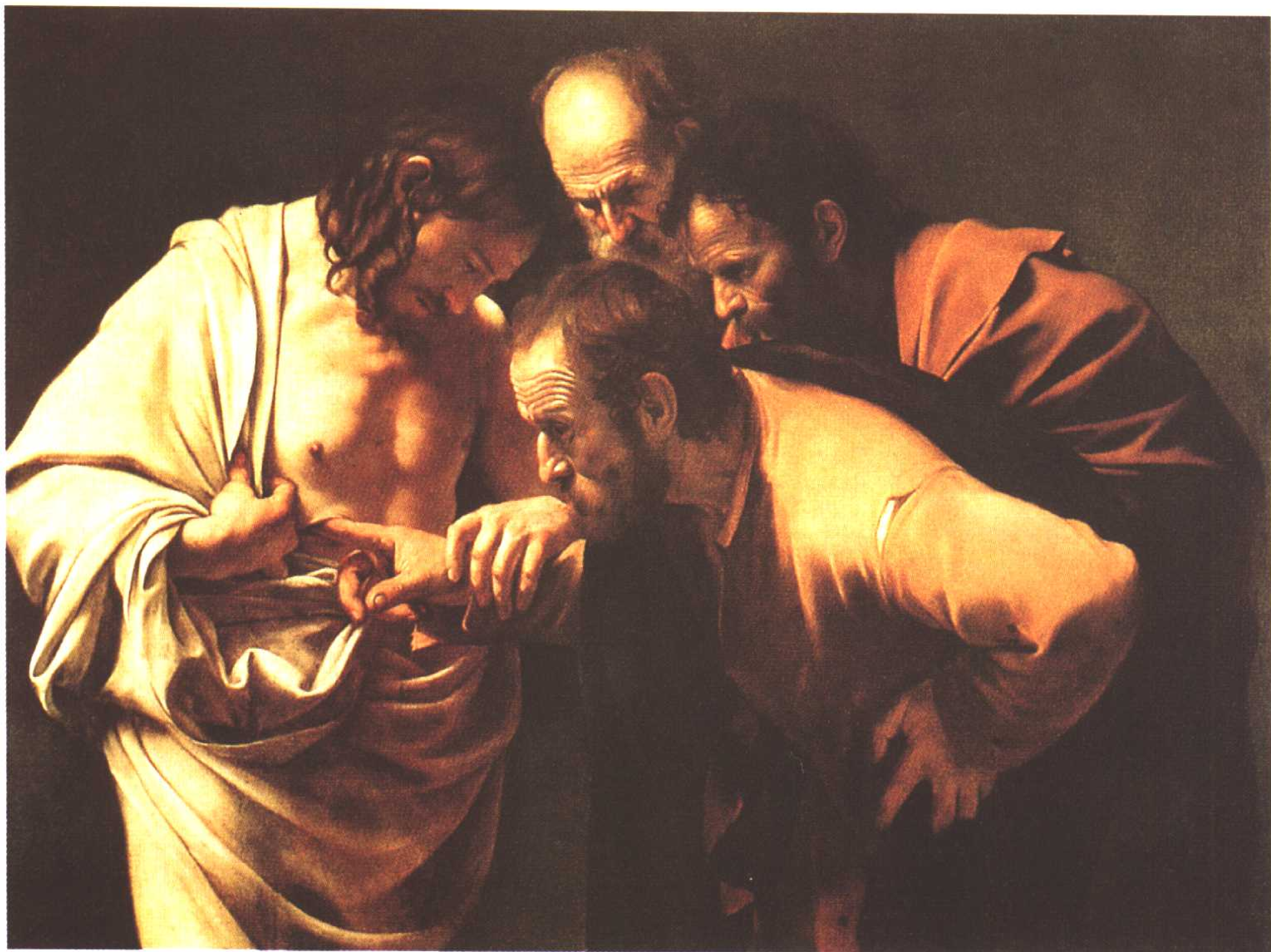
48.《水果篮》 卡拉瓦乔 油画 画布 46cm×64.5cm 1597年－1598年 米兰，安布罗斯美术馆收藏

据史料考证，这是美术史上最早的静物画。作品突出地体现了西方写实绘画的高超技巧。构图自然严谨，光线单纯质朴，物象形态、质感和色泽鲜明逼真。尤其是一丝不苟的细节刻画，令人叹为观止，展示了画家率真求实的艺术风格。

49.《年轻的酒神》 卡拉瓦乔 油画 画布 95cm × 85cm 1596年－1597年 佛罗伦萨，乌菲奇美术馆收藏

据说这幅画作是画家的自画像。画中的酒神形象突出，神情倦怠，略显憔悴，没有想象中酒神的神采飞扬，显然这是现实生活中凡人的起居场景。画家以精严的笔法描绘画中的一篮水果，形象逼真，富有质感。

50.《怀疑的托马斯》 卡拉瓦乔 油画 画布 107cm × 146cm 1599年 波茨坦，松苏西皇宫花园

这是一幅表现宗教题材的画作，画面呈现的是耶稣被钉十字架之后的一刻。托马斯触碰耶稣的伤口观看是否真实，基督的头和三位使徒是构图的中心。这紧张的一刻在刻画细腻的亮部和黝暗的阴影下更显突出。

51．《胜利的阿莫天使》 卡拉瓦乔 油画 画布 156cm × 113cm 1601年－1602年 柏林国立美术馆收藏

这幅画作取材于神话故事。画中的阿莫天使战胜了凡间的种种事物：画家用象征着中世纪大学中三个高级学科的事物（音乐、几何学、天文学），表明阿莫天使战胜了理智的生活。画中人物体态取自米开朗基罗的一尊雕像。

52.《基督下十字架》 卡拉瓦乔 300cm × 203cm 1602年－1604年 罗马，梵蒂冈博物馆收藏

这幅作品是祭坛画。描绘基督被钉死在十字架后下葬的悲剧场景。耶稣的躯体强壮结实，脸上显出刚毅的意志力。画面构思奇巧，色调对比鲜明，与四周的黑暗构成了强烈的冲突。整个画面气氛肃穆，悲怆庄严。

53.《浪子回头》 圭尔奇诺 油画 106.5cm×143.5cm 约1619年 维也纳艺术博物馆收藏

画家采用了强烈的明暗对比表现浪子，类似卡拉瓦乔的风格，而事实上是费拉拉艺术和提香风格的直接演变。画中通过浪子换衣服的情景以及五只手为中心相呼应的构图，展现了一种悔过、接纳与宽容的情怀。圭尔奇诺是学院派最具豪放风格的画家。

54. 《默祷或忧伤》 费蒂 油画 画布 179cm × 140cm 1622年 威尼斯美术学院美术馆收藏

这幅画是费蒂的代表作，他将沉思中的美丽少女与具有隐喻意义的理性内容结合在一起，体现了一种极具魅力的图像。

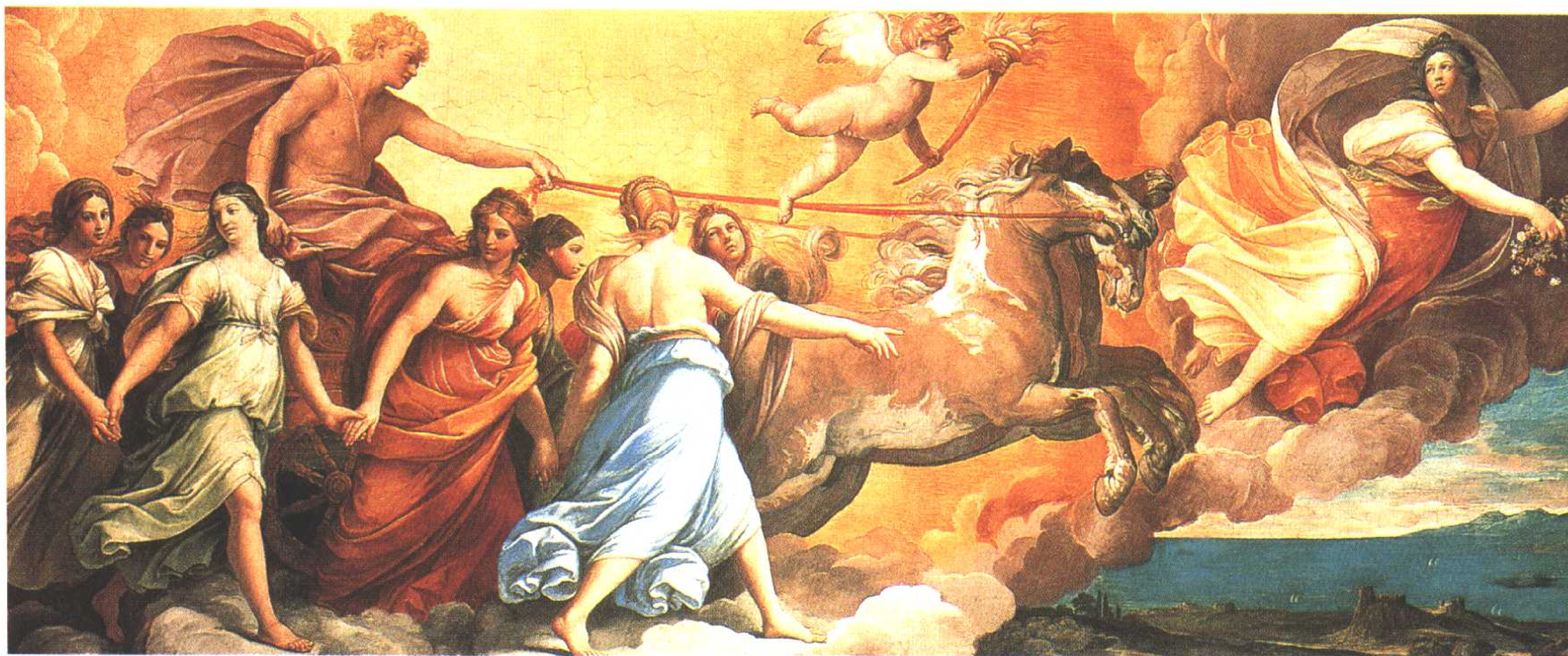
55.《克丽奥佩脱拉之死》 卡拉奇 油画 画布 140cm×159.5cm 约1660年 维也纳历史博物馆收藏

画家融合了拉斐尔和米开朗基罗的长处，创造的作品颇具个人特色。画中克丽奥佩脱拉神态安详，秀雅地斜倚在椅子中，如同熟睡一般，周围女仆的手和表情极为丰富，透出了她们的感情——无法相信这是死亡。画面以轻缓的忧伤而不是悲痛表现了埃及女王庄严的死亡时刻。

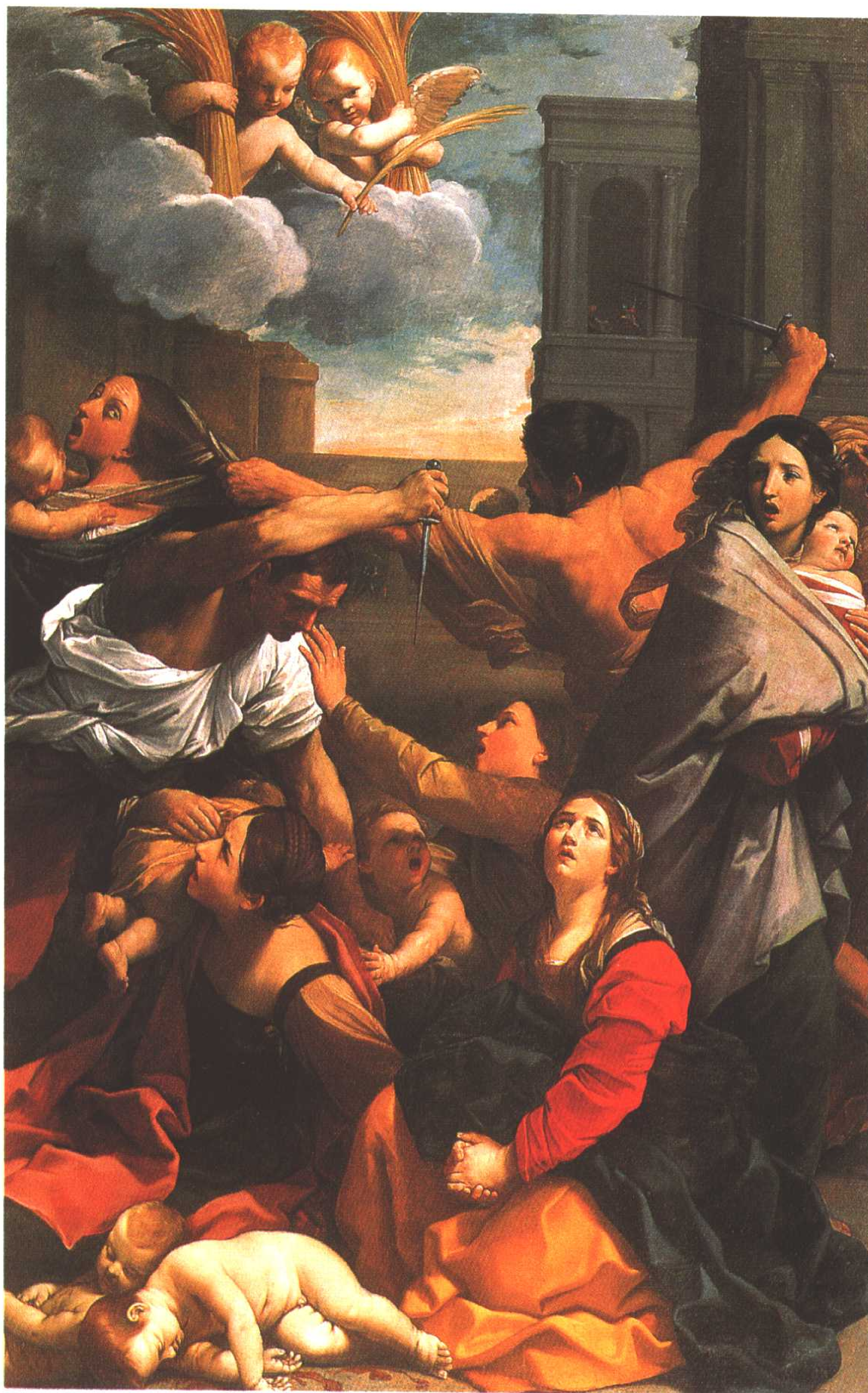
56.《向狄安娜献礼》卡拉奇（法尔内塞画廊壁画的组成部分）1592年－1602年 罗马·法尔内塞宫收藏

卡拉奇是波伦亚学院派的创始人，他创造出了独具个人特色的艺术风格。善于把充满生气的古典神话形象带到一种优美、华丽、轻快、丰富的艺术境地。此画构图严谨，富于动势，色调古雅明快，流畅自然。

57.《奥罗拉》 雷尼 壁画 280cm × 700cm 1612年－1614年 罗马，罗斯皮廖西·帕拉维其尼宫收藏

这幅画是画家为帕拉维其尼宫创作的，曙光女神奥罗拉手持鲜花驱走黎明前的黑暗，引导太阳神驾着战车走向天空，小爱神高擎着火炬紧随其后。背景一片金色，象征着曙光如锦。作品构图宏大、空间开阔、人物优雅、色调瑰丽，是画家的代表作之一。

58.《屠杀无辜者》 雷尼 油画 画布 268cm × 170cm 1611年－1612年 波洛尼亚美术馆收藏

画家以精彩的舞台场面展现了对婴儿的屠杀，甚至背景也酷似舞台布置。画中人物如高举屠刀的刽子手和左边怀抱孩子喊叫着逃命的女人，都具有紧密的连贯性，他们的联系横跨整个画面，画家有很强的组织控制画面的能力。

59.《执政官布鲁特斯之死》提埃波罗 油画 画布 383cm×182cm 1725年－1730年 维也纳历史博物馆收藏

画面中画家建立起自己独特的色彩风格，他喜欢用饱满的暖色调，单靠色彩就能表现出人物的立体轮廓及光影层次，融合了提香和委罗内塞的威尼斯传统色彩与罗马的幻觉主义，是18世纪意大利重要的罗可可画家之一。

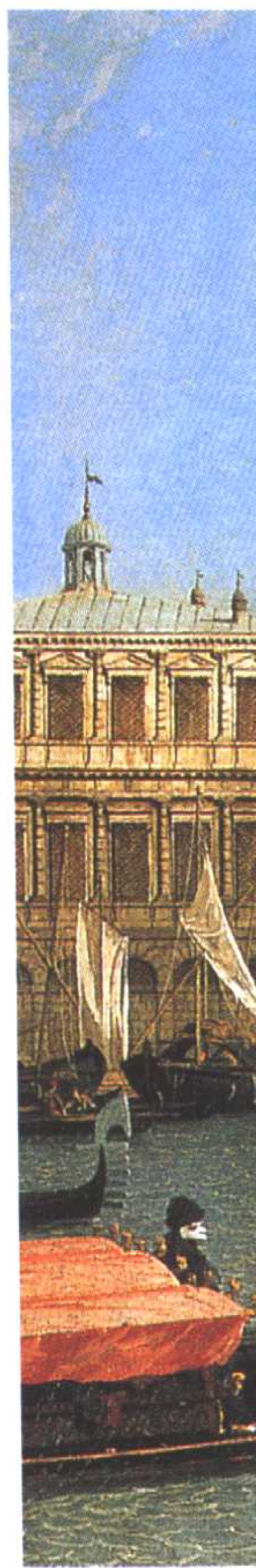
60．《梅切纳特将艺术女神介绍给奥古斯都》　提埃波罗　油画　69.5cm × 89cm 1744年

这幅画是著名的艺术鉴赏家阿尔加罗提为萨克森首相布吕尔伯爵定购的，因而画中背景处，透过宏伟的拱门，远远可以看到伯爵家的豪宅。复杂的隐喻故事内容，化解在艳丽的色彩、迷人的人物动作和表情之中，整个画面展现的是一个晚期巴洛克舞台艺术的场面。

61．《耶稣与犯通奸罪的女人》（局部）　提埃波罗　油画　画布　179cm × 112cm
1759年　巴黎，卢浮宫收藏

这是一幅表现宗教题材的画作。画面是一个宽敞的大厅，耶稣正在向人们宣讲他对犯通奸罪的女人的裁决。画面背景是向纵深退去的建筑空间，体现了“画面空间和画外空间相连续”的描绘手法。画中人物姿态各异，表情生动，色彩饱满，富于动感。

62.《阿波罗和达佛涅》 提埃波罗 油画 68.8cm × 87.2cm 1765年－1766年 华盛顿国家美术馆收藏

这是画家晚年的作品。奔跑着追求爱情的阿波罗呆呆地停在那里，看着不愿屈服的达佛涅变成桂树，作品中充满了一种忧伤的情调。

63.《穆拉诺圣约翰教堂一瞥》 卡纳莱托 油画 66cm × 127.5cm 1725年－1728年 圣彼得堡，埃尔米塔什博物馆收藏

作品中穆拉诺水道中的生活场景被描绘的更加广阔，人物穿着威尼斯居民日常的服装，呈现出一派宁静、平凡的气氛。

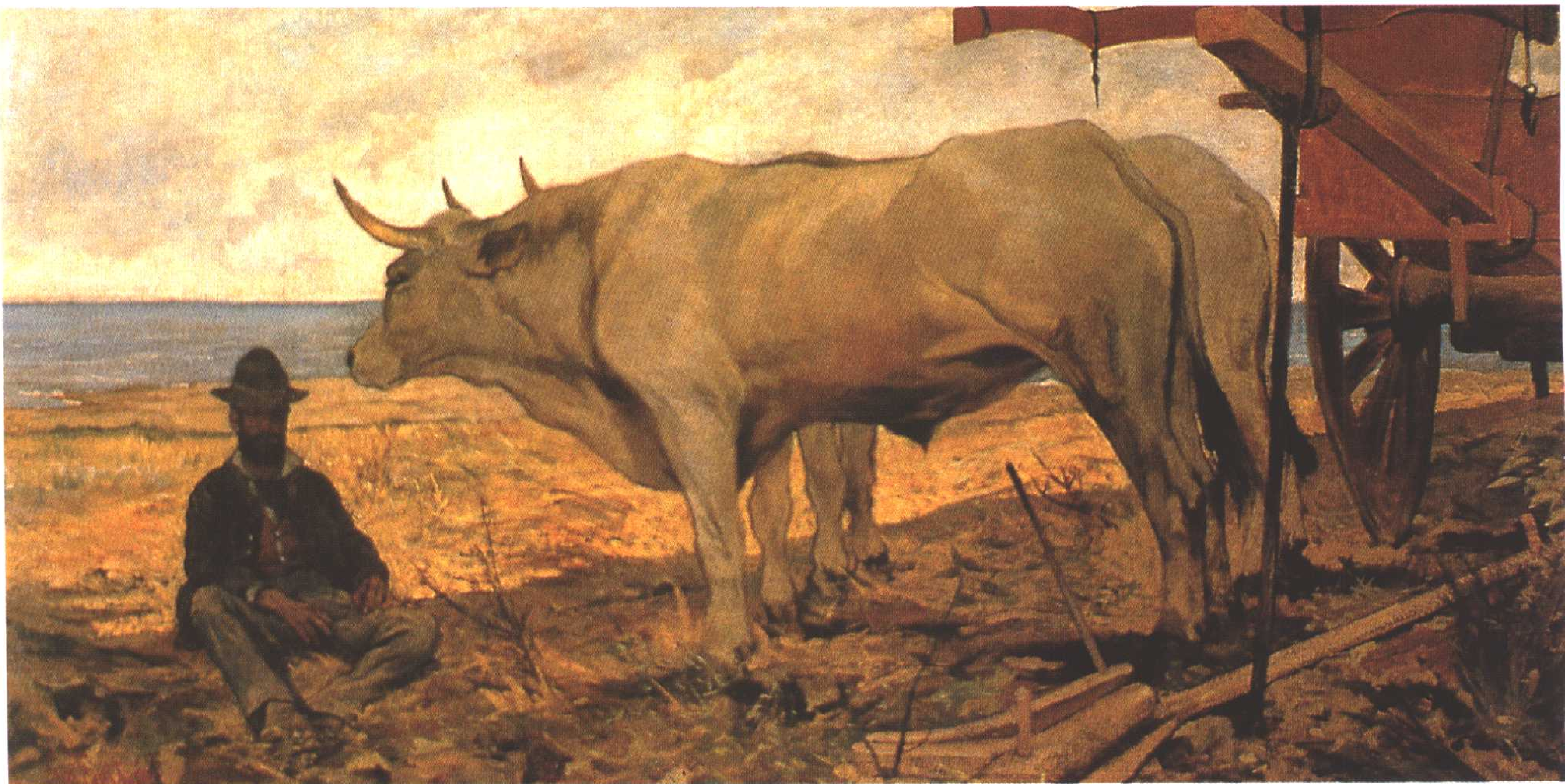
64.《柱廊透视》 卡纳莱托 油画 92cm × 130cm 1765年 威尼斯美术学院美术馆收藏

这是画家晚期的作品，也是他保留在威尼斯的少数作品之一。它不是一幅简单的风景画，而是画家利用一座虚构的建筑物，展示透视学研究成果的作品。画家曾在美术学院担任过透视学教师，这幅画可能是他为学生准备的教材。

65.《监视》 乔万尼·洛托利 油画 画板 37cm × 56cm 1872年 罗马，私人收藏

画家是描绘战斗场面的高手。画面的色彩浸满了光，那粗狂的笔法与综合的彩点，完全是独创性的。画家对野外绘画的爱好与画中的高亮度，使人联想到印象派类似的作品。他是19世纪最重要的意大利画家之一。

66.《休息——红色二轮车》 乔凡尼·福多利 油画 画布 88cm×178cm 1882年 米兰，布列拉美术馆收藏

画家用粗犷的笔法与综合的彩点表现红色的二轮马车。福多利是一位很有魄力且重感情的画家，也是一位出色的雕塑家。

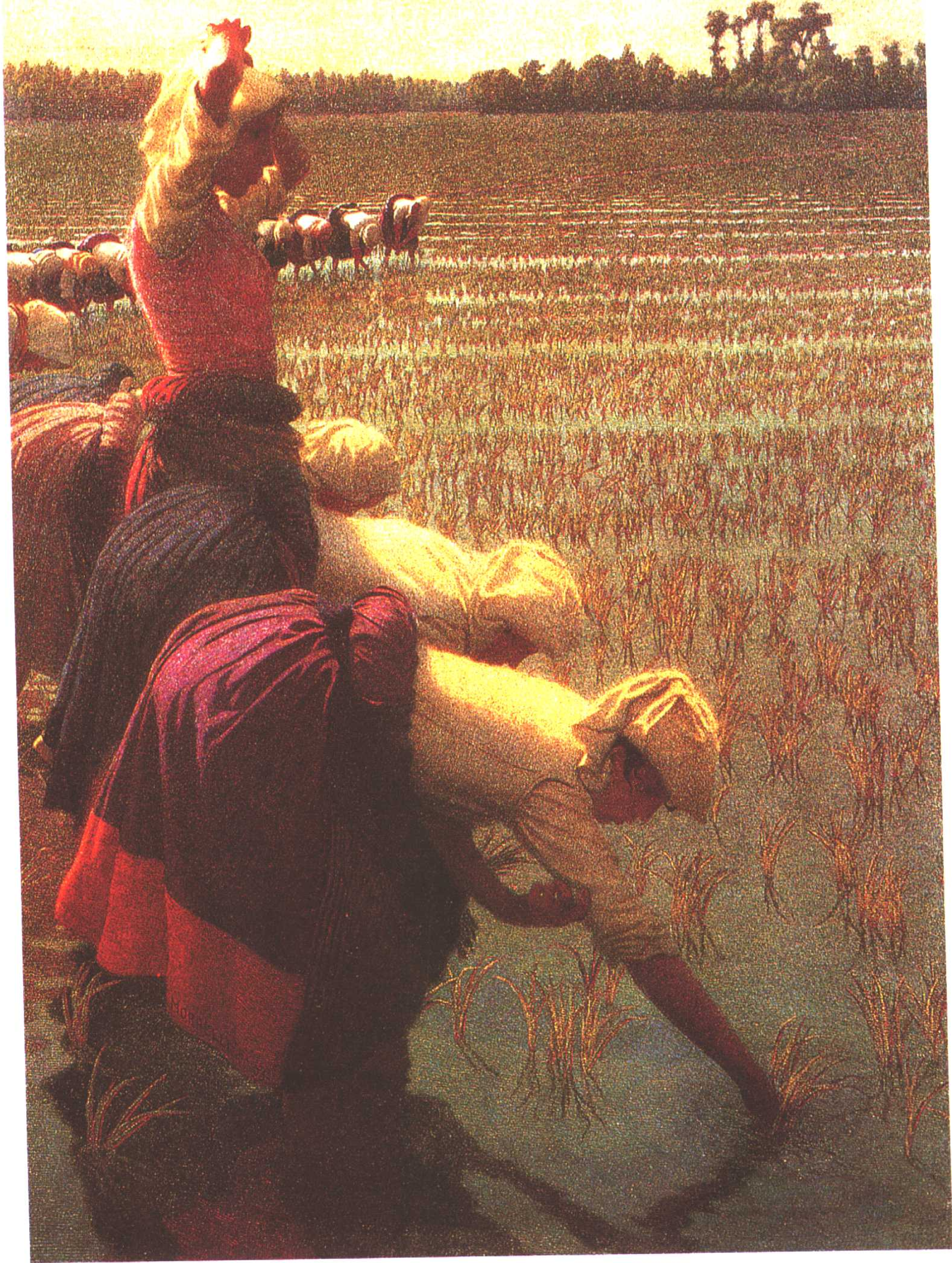
67.《横渡祈祷》 塞冈蒂尼 油画 画布 84cm × 64cm 1886年 圣加仑，私人收藏

远离城市的乡村与大自然永恒的节奏连在一起，不受城市工业化的干扰。落日宁静的余光，伴随着一次祈祷，赋予画面一种神秘的色彩。船上羊群横渡平静的湖水，可以看作是人类共同命运的象征。无数分割的“小点”，没有在调色板上相混，却能创造色彩丰富的视觉。

68.《相爱于生命之泉》 塞冈蒂尼 油画 画布 69cm × 100cm 1896年 米兰，现代艺术画廊收藏

画家旨在表现爱的忧虑，它被青春与春季的自然冲动捆在一起。一位神秘而多疑的天使，于神秘的生命之泉上，舒展巨大的翅膀。水从有生命的岩石流出，两者都是永恒的象征。

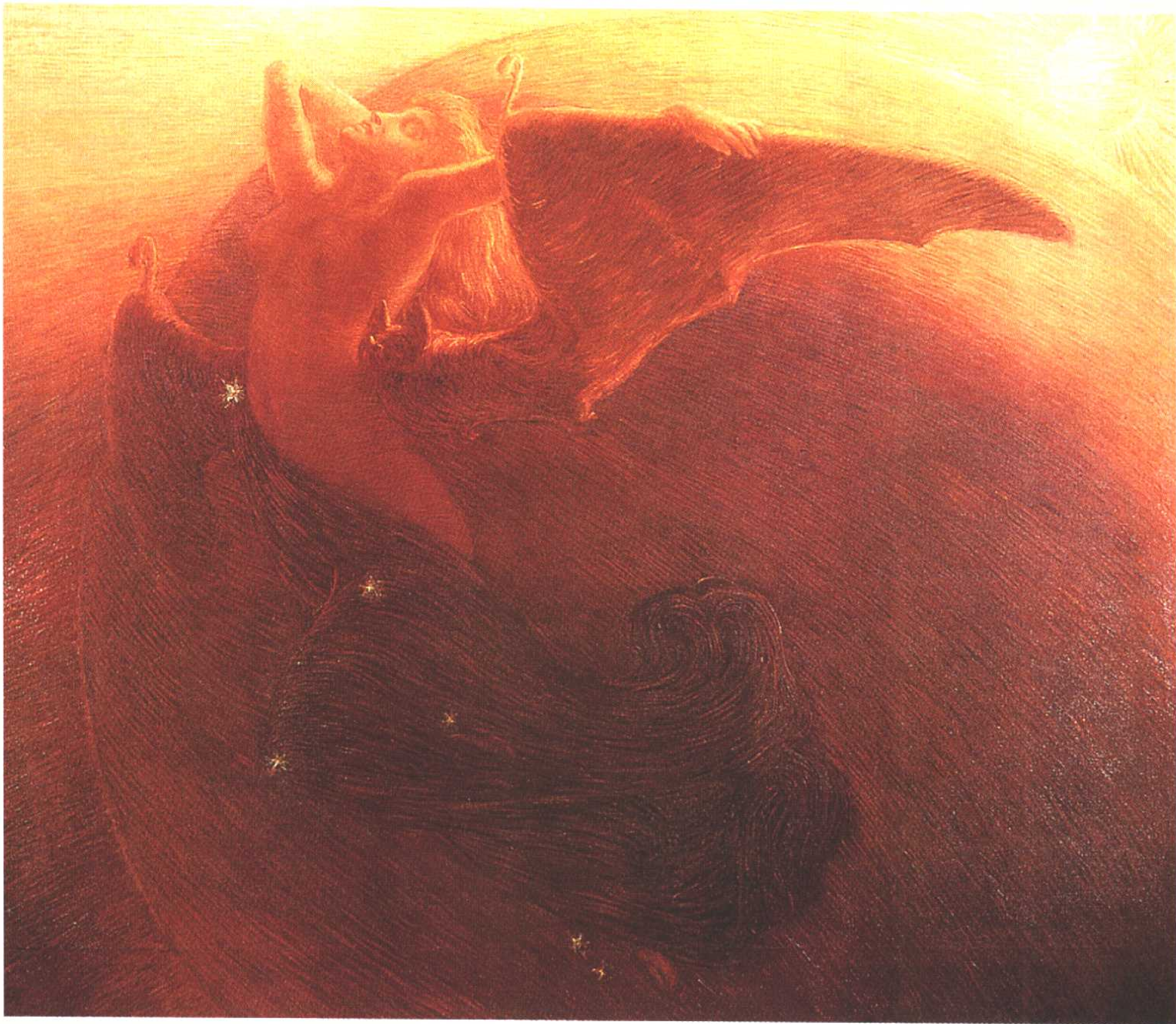
69.《在稻田里》 莫贝利 油画 画布 183cm × 130cm 1898年－1901年 波士顿美术博物馆收藏

画家感兴趣的是劳动环境的美感。画面中那种灰蒙蒙的光是经过精心处理的，堪与修拉的绘画相媲美。

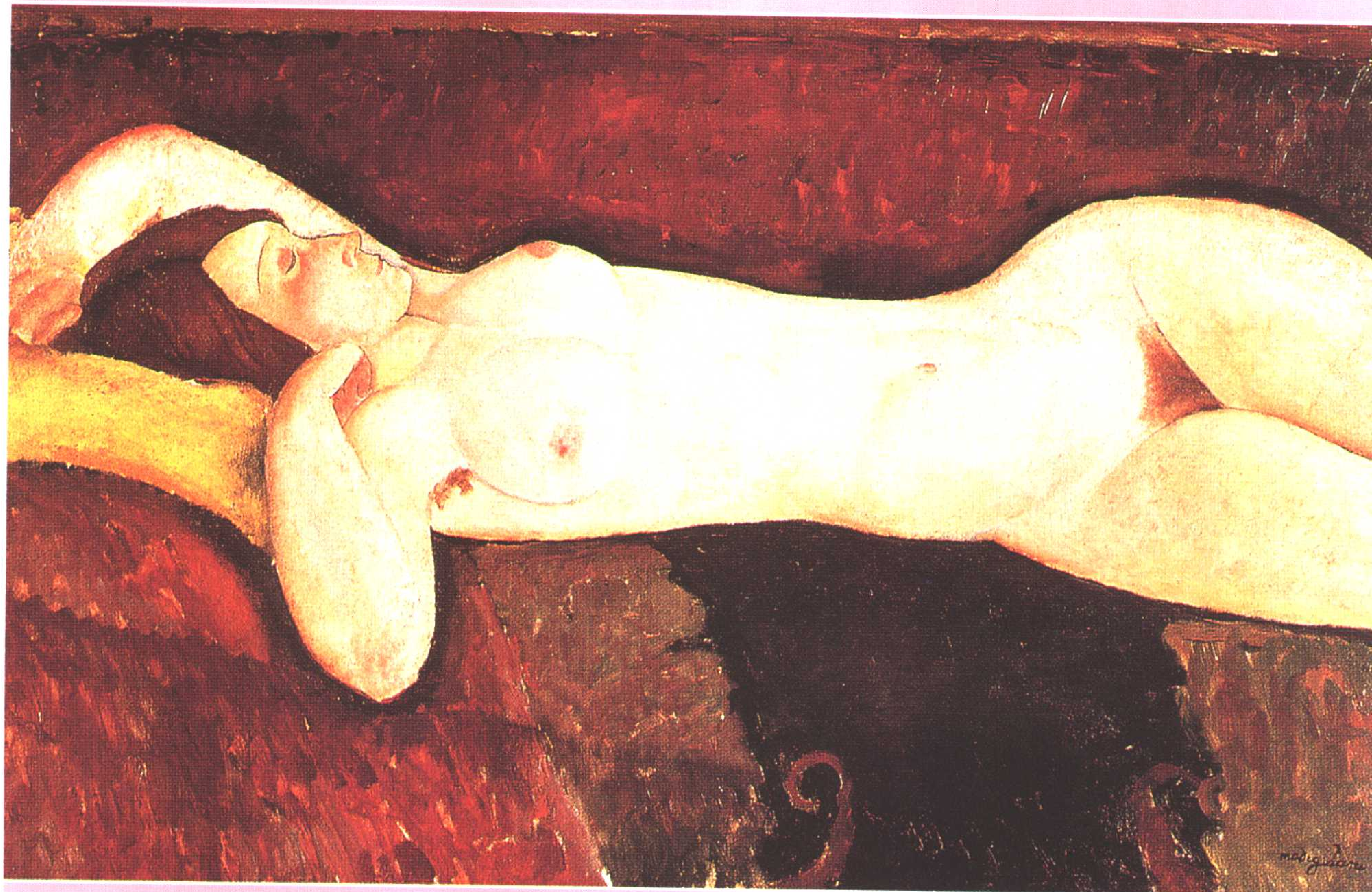
70.《第四等级》 乔塞普·佩里察 油画 画布 285cm × 543cm 1898年－1901年 米兰，现代艺术画廊收藏

阵容雄伟的一群人向前走来，前排带婴孩的女子使我们想到，社会的整合不仅要考虑工厂里的工人，而且要考虑他们的整个家庭。这幅画曾被不同政党用于宣传。

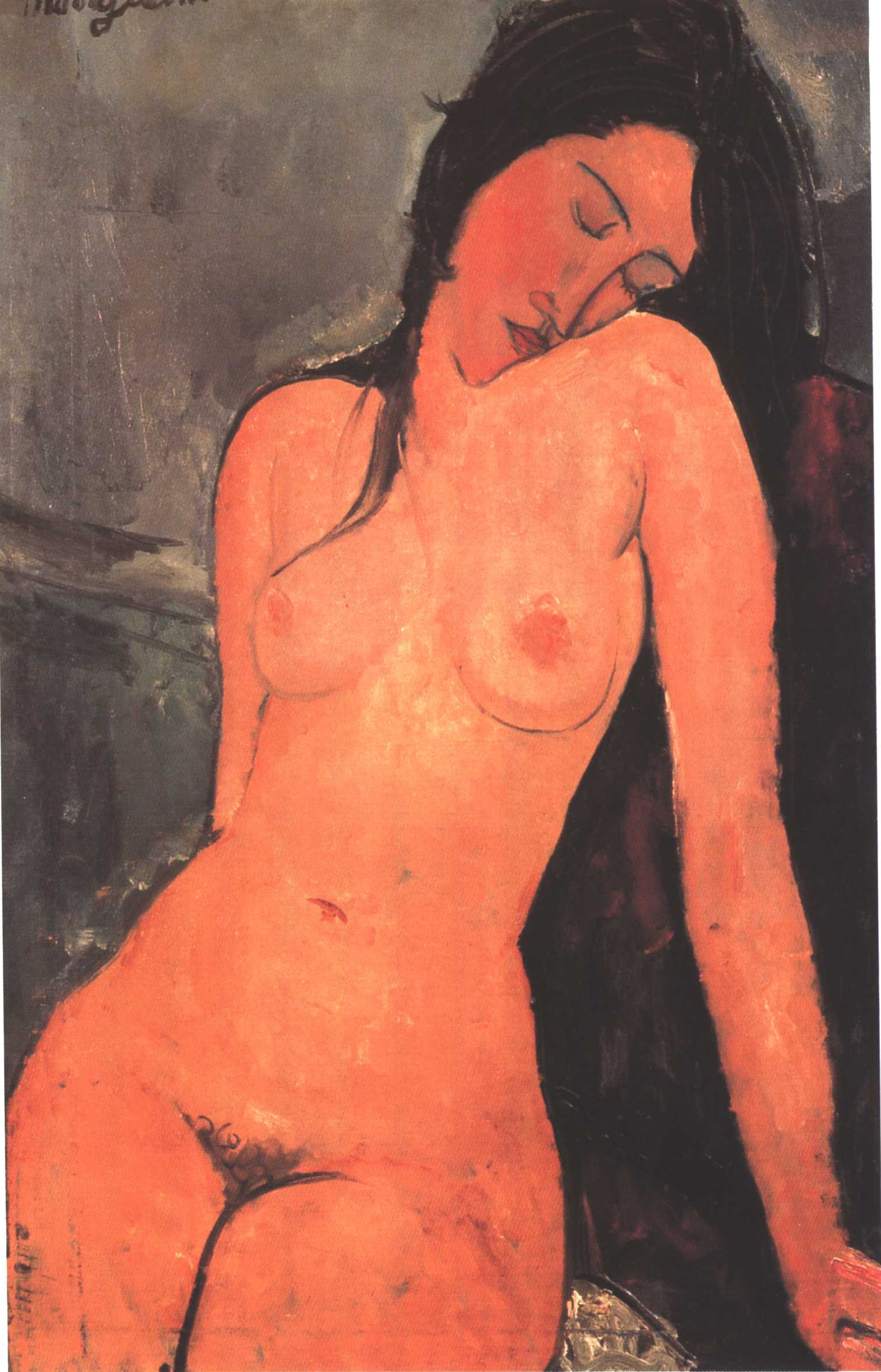
71.《日唤醒夜》 普列维阿蒂 油画 画布 180cm × 210cm 1905年 迪里亚斯特，里沃泰拉博物馆收藏

画家运用漫射光及其透明的效果去创作具有强烈象征隐喻的画面。这幅画将文学资料与时新的插图风格融为一体。画家是象征主义的倡导者，也是意大利分色主义运动的代表人物。

72.《红色的裸体画》 莫迪里阿尼 油画 画布 60cm×92cm 1917年 私人收藏

作品以粗放的野性为特点，鲜艳夺目的色彩更是夸大了整个画面的激情。这幅画是画家系列绘画作品中最著名的一幅。

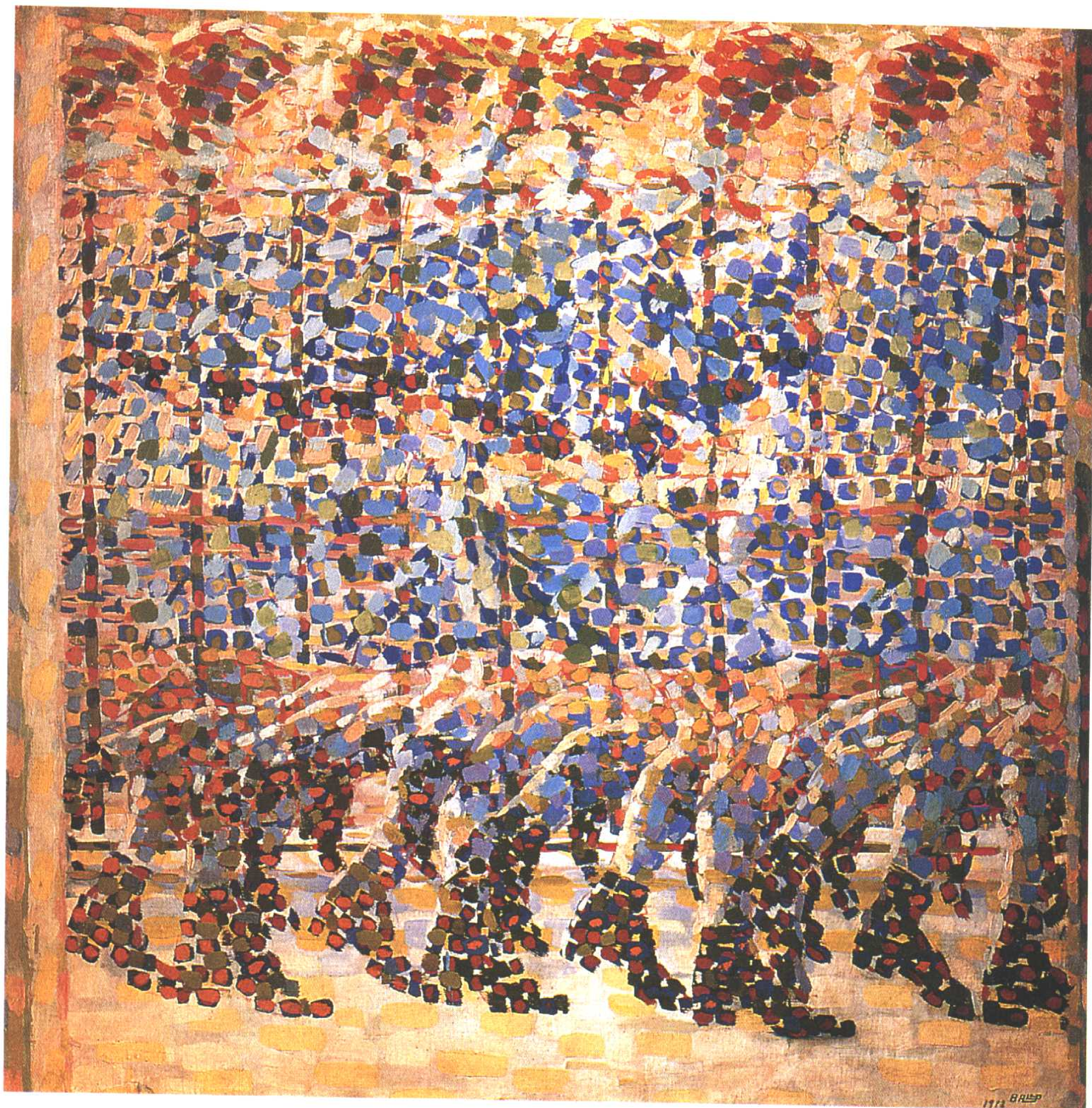
73.《裸女》
莫迪里阿尼
油彩 画布
92.1cm ×
60cm 约
1912年 伦
敦，科特尔
德艺术研究
中心

这是一幅略带伤感的画像，画家笔下那暖艳修长的裸体，迷离慵倦的意态，展现了20世纪初唯美而又病态时代的气息特点。画家在平面中求得如雕塑般的线条变化，其表情与身体的姿态相结合，产生了某种难以描绘的悲哀，一般公认这幅画是画家最美丽的人物画之一。

74.《怀抱孩子的吉普赛女人》 莫迪里阿尼 油画 画布 116cm × 73cm 1918年 华盛顿，国家美术馆收藏

画家使用古典高雅的优美线条，取得了对外形的非凡控制，却未减损人物表情的内在强度，因为这种强度是通过细致入微的姿势、穿着与个性特征传达的。画家是20世纪初期最具创造力的画家之一。

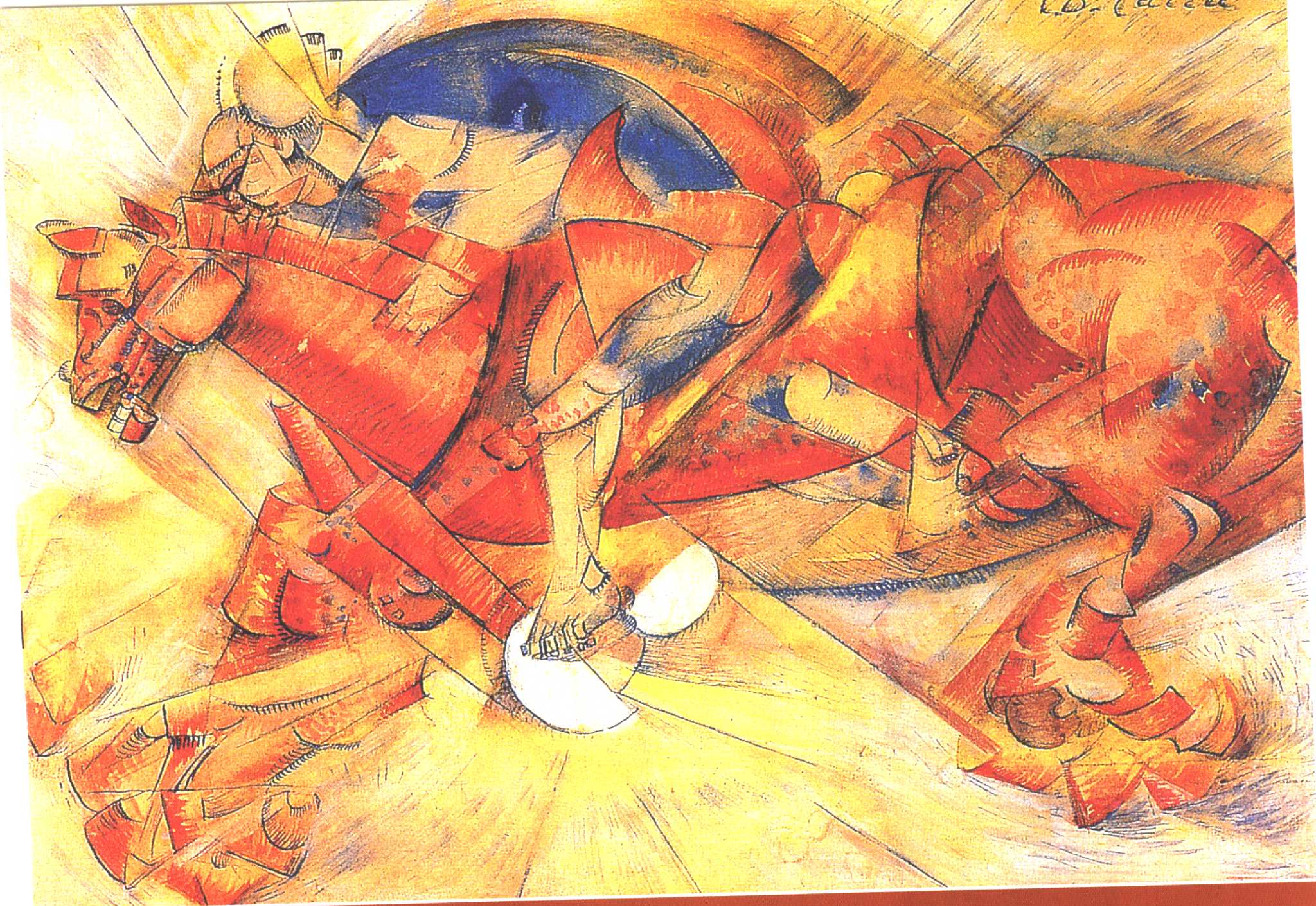
75.《在凉台上跑的女孩》 巴拉 油画 画布 125cm × 125cm 1911年－1912年 米兰，现代艺术画廊收藏

画面描绘的是一个正在跑动的女孩，画家在画面中注重光线与色彩，色彩都分裂成一点一点的笔触，产生了十分有效的动感。巴拉是未来派中寿命最长且最坚定不移的画家。

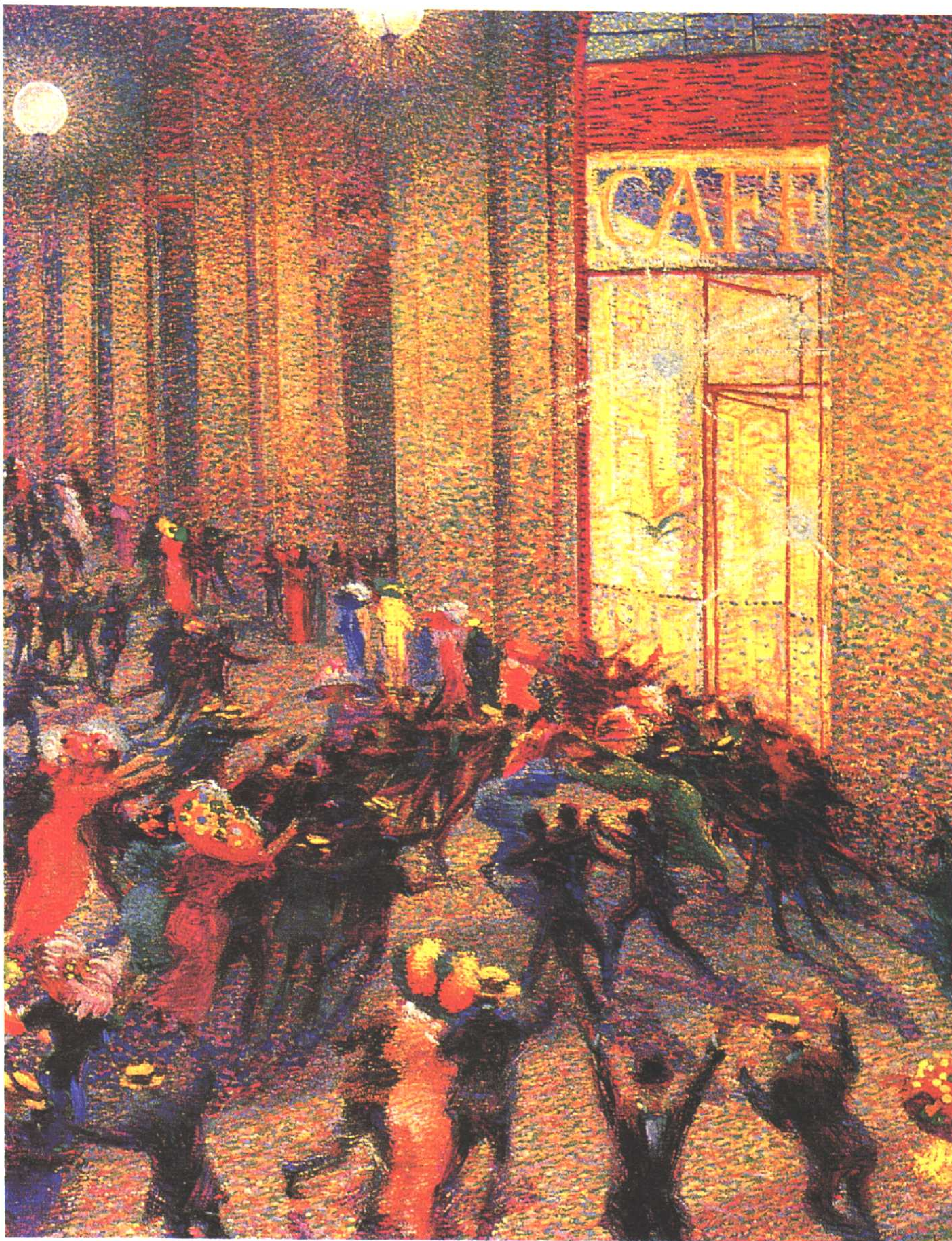
76. 《海影》 巴拉 油画 画布 约1919年 私人收藏

这是一幅以“大海的线条——力量”为主题的油画作品，画家注入了夜景的意味，色调不同的蓝色在广阔的区域内泾渭分明。运动、大海的光线、天空和风帆，成了画面的主宰。这幅画的外框由画家亲手绘制安装，它把海浪的节奏由画中延伸到了画外，增强了画面的动感，丰富了画面的色彩。

77.《红色骑士》 卡罗·卡拉 油画 画布 纸上胶彩画法，墨水 1913年 米兰，市立当代艺术博物馆儒克藏馆收藏

画家把马的形象打破，取而代之的是反复出现的因素，如马蹄。从中心向四周发散的线条与笔痕以及马身上跳动起来的色彩的强烈过渡，使背景产生动感。画面上方的蓝圈与下方的白圈，以及黄色的强烈过渡，都赋予整幅画强烈充沛的感情。画家是“未来派”的主要代表人物之一。

78.《画廊里的争斗》 翁贝尔尼·博乔尼 油画 画布 76cm × 64cm 1910年 米兰，布莱拉美术馆收藏

画家以讽刺的手法描绘了围在两名扭打的女子周围的一小群人，所用的技法仍部分地属于点彩主义。画家用简略的形式、浓艳的色彩，创造了涡流式的动态效果。博乔尼是“未来派”的创立者和倡导者。

79.《弹力》 翁贝尔尼·博乔尼 油画 画布 100cm × 100cm 1912年 米兰，市立当代艺术博物馆儒克藏馆收藏

这幅作品标志着画家未来主义新思维的确立，在曲线和鲜明的色调占主导地位的画中，孕育着一种澎湃的激情，光与色、线条与画面都极具表现力。博乔尼是“未来派”的核心人物。

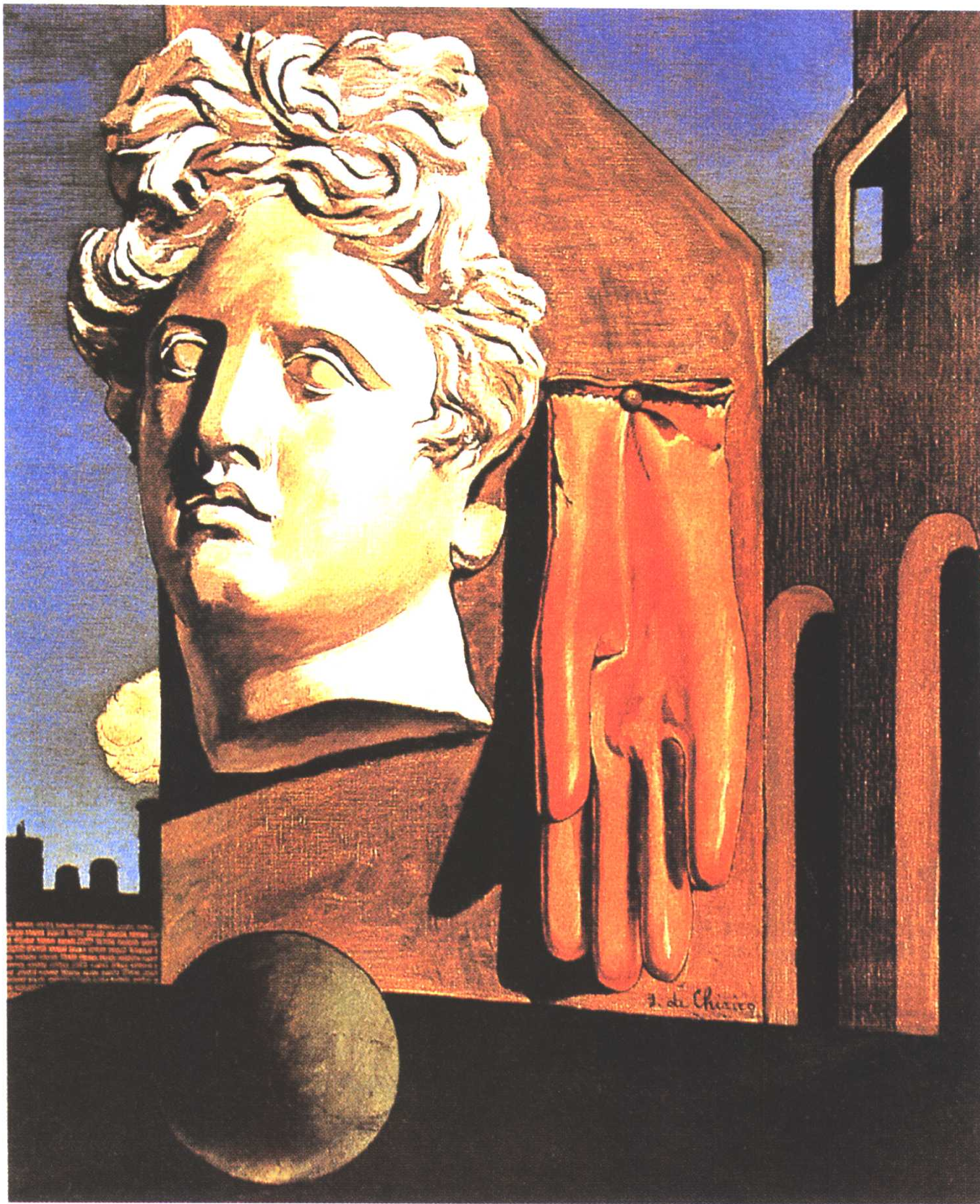
80.《旋转》 吉诺·塞韦里尼 油画 画布 1912年 米兰，市立当代艺术博物馆儒克藏馆收藏

画家在作品中明显是要表现舞者的运动，为了达到这种效果他把画面分成了光线不同的几何区域，使主人公看上去有很多条腿，而上半身就有了一种急速旋转的视觉效果。最终完成的画面，既优雅又不乏表现力，这与色彩的艳丽是密不可分的。画家是未来派的代表人物之一。

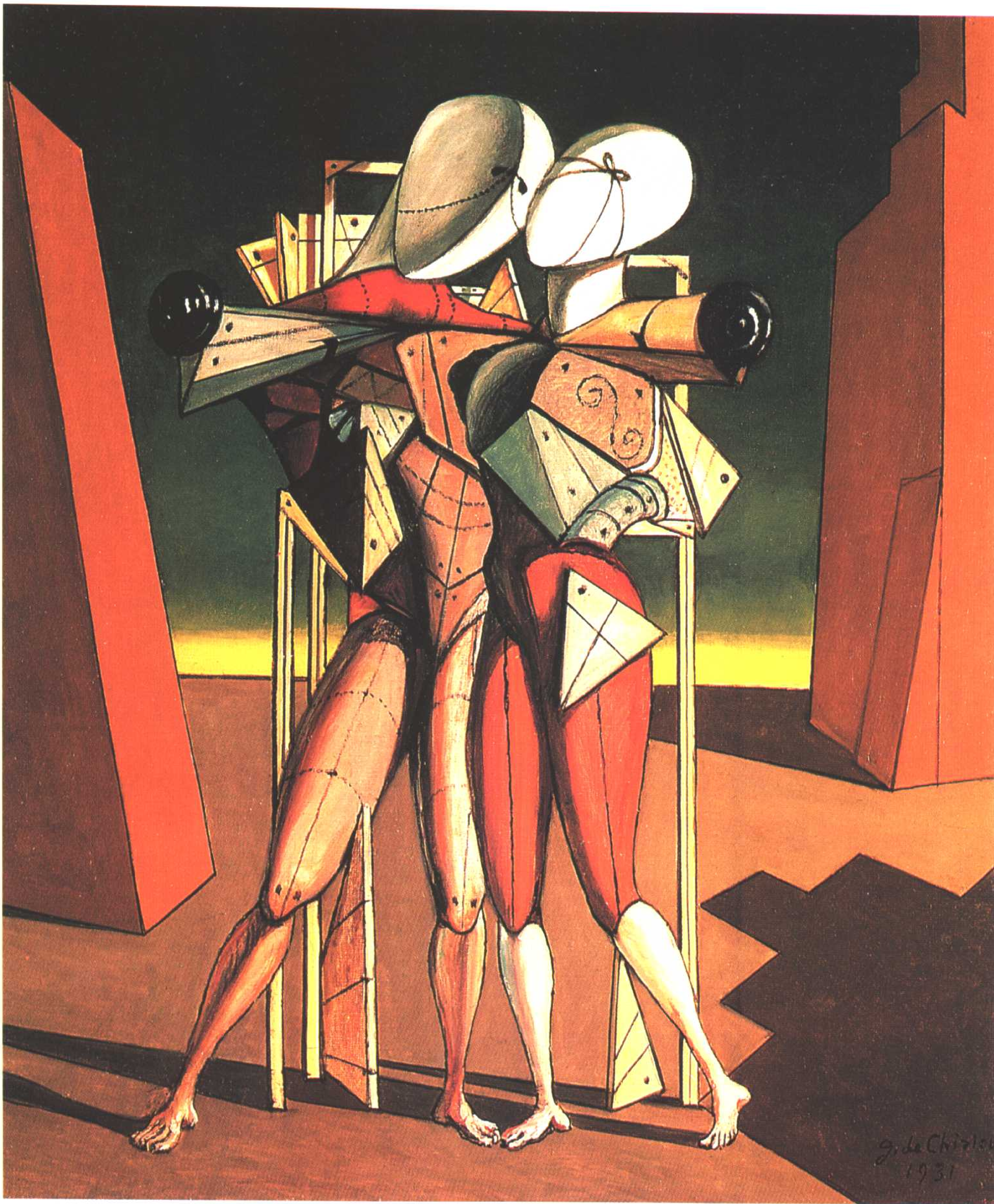
81.《诗人的不确定》 契里柯 油画 画布 106cm × 94cm 1913年 伦敦，泰德画廊收藏

画面是任意而无逻辑事物的集合，石膏模型象征人的存在，香蕉代表异国风情，火车则是一段旅行。意象的轮廓线画得活泼生动，然而它们在画面上所带出的理性和紧张的意味，更增加了画中气氛的张力和神秘。画家是“形而上”绘画的创始人之一。

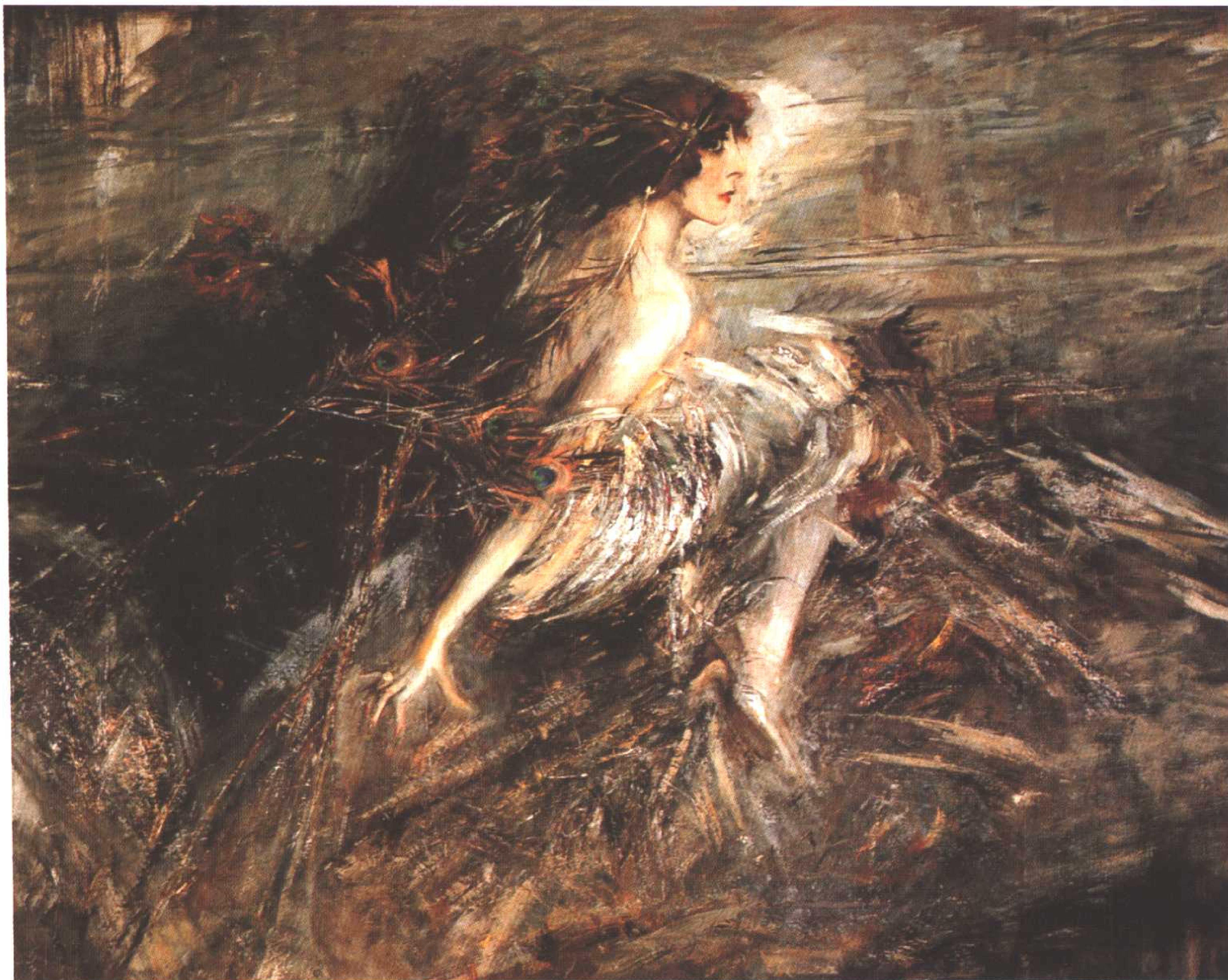
82.《柔情之歌》 契里柯 油画 画布 73cm × 59cm 1914年 纽约，现代艺术博物馆收藏

画家构思出阿波罗瞭望塔的顶部，背景中有一辆喷着蒸汽的火车头。这幅画是受到阿波利奈尔一首诗的标题的启发而创作的。

83.《赫克特和安德罗马基》 契里柯 油画 画布 90cm × 60cm 1917年 米兰，私人收藏

画家用裁缝的方式来表现静止无声、奇异、令人不安的人体模型。这是画家在20世纪20年代创作的，表现了意大利“形而上”绘画的特征。

84.《卡萨蒂女侯爵画像》 波尔迪尼 油画 画布 136cm × 176cm 1914年 罗马，国家现代艺术画廊收藏

画家用厚稠敏捷的笔触，描绘姿态优雅、身裹绸缎的上流社会的女性形象，以丰富多彩的笔法再现了衣裙的窸窣声，展现了年轻女子充满青春活力的美。画家是一位成功的肖像画家。

85.《女学生》 马里奥·西罗尼 油画 画布 1923年－1924年 私人收藏

画家采用了冷暗的色调，突出了主人公脸部的光线，人物的表情看起来思绪万千，以此使整个画面宁静、庄重、富有吸引力，而背景里的拱门、花瓶和三角尺，看上去都像是形而上画派的风格。创作这幅画时，画家正慢慢远离未来主义，开始走向现实主义。

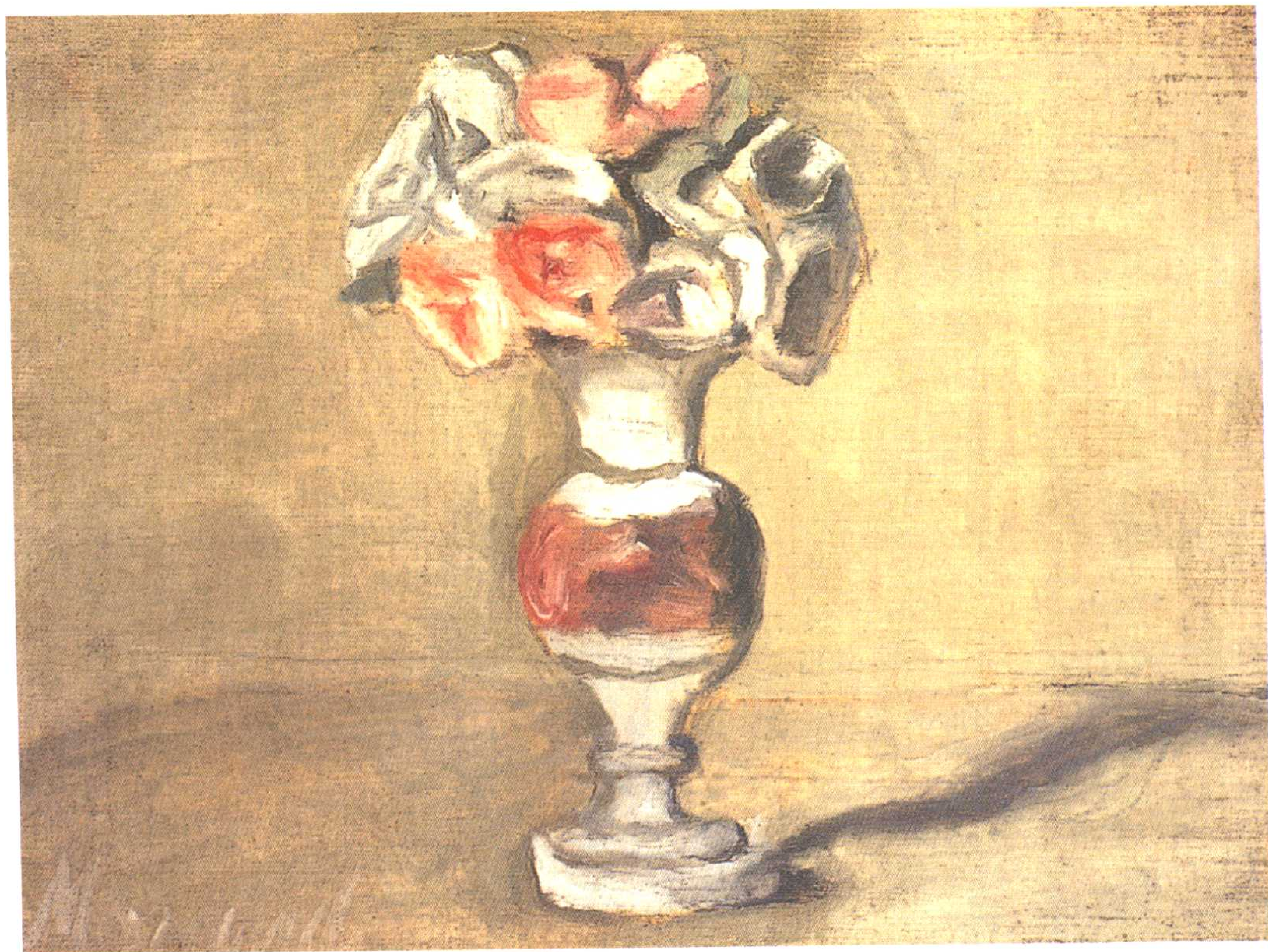
86.《我的“造型芭蕾舞”》 德佩罗 油画 画布 189cm×180cm 1921年 私人收藏

画家在画中描绘了机械芭蕾舞的演出及木偶表演，造型类似着色艳丽的剪纸，装饰意味很浓。画家在未来主义初级阶段之后，一直对“未来主义的宇宙重构”保持着积极乐观的梦想。

87.《静物》 乔尔乔·莫兰迪 油画 画布 35.9cm × 50cm 1948年 波罗尼亚，私人收藏

这幅画是画家作品中的极品，画中比较突出的是大油灯、水壶和瓶子，它们貌似随意的摆放却能让人从中体会到一种和谐的平衡。画家用色不多，光线分布均匀，把物体从中性的背景中凸显出来。

88. 《花》 乔尔乔·莫兰迪 油画 画布 1949年 私人收藏

作品的中央有一个白瓷花瓶，略微有点不对称和不稳定，使用暖色调以区别于中性的背景，花儿的细腻和光线极其细微的变化使画面充满诗意与情感。

89.《静物》 乔尔乔·莫兰迪 油彩 画布 38cm×33.5cm 1960年 私人收藏

这是一幅有着诗意美的静物画，罐、杯子和各种容器被集中于深处，四边包围着中性的背景。构图和谐、色彩变化微妙且细腻，作品洋溢出深思的宁静气息，一种神妙的感觉被吸进这简单亲密的景致中。

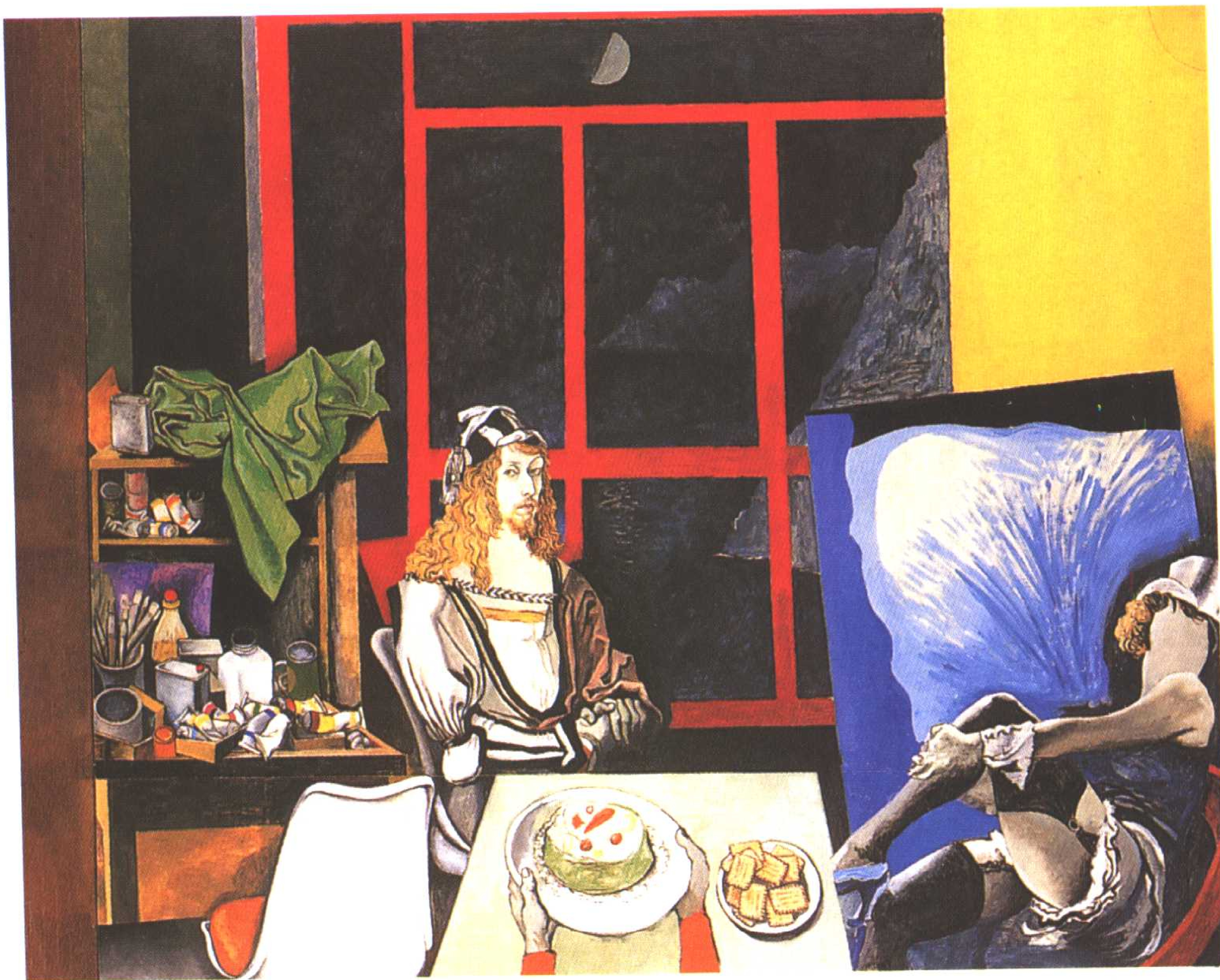
90.《死刑》 列纳托·古图索 油画 画布 108cm × 84.5cm 1938年 罗马国家现代艺术博物馆收藏

画家以简括的画面，宏大的场面，体现文艺复兴以来传统艺术的雄浑品格，他是意大利最有影响的现实主义画家之一。

91.《受难十字架》 列纳托·古图索 油画 画布 200cm × 200cm 1941年 罗马，国家现代艺术博物馆收藏

画家画基督受难的场面，就是对所有由于有思想而受到侮辱、囚禁和酷刑的人的一种象征。作品融入了多种表现手法，以及从未来主义到立体主义，从表现主义到新现实主义的创作经验，画中的色彩流露出痛苦与失望的情绪，因为这幅画古图索被冠以“魔鬼画家”之名。

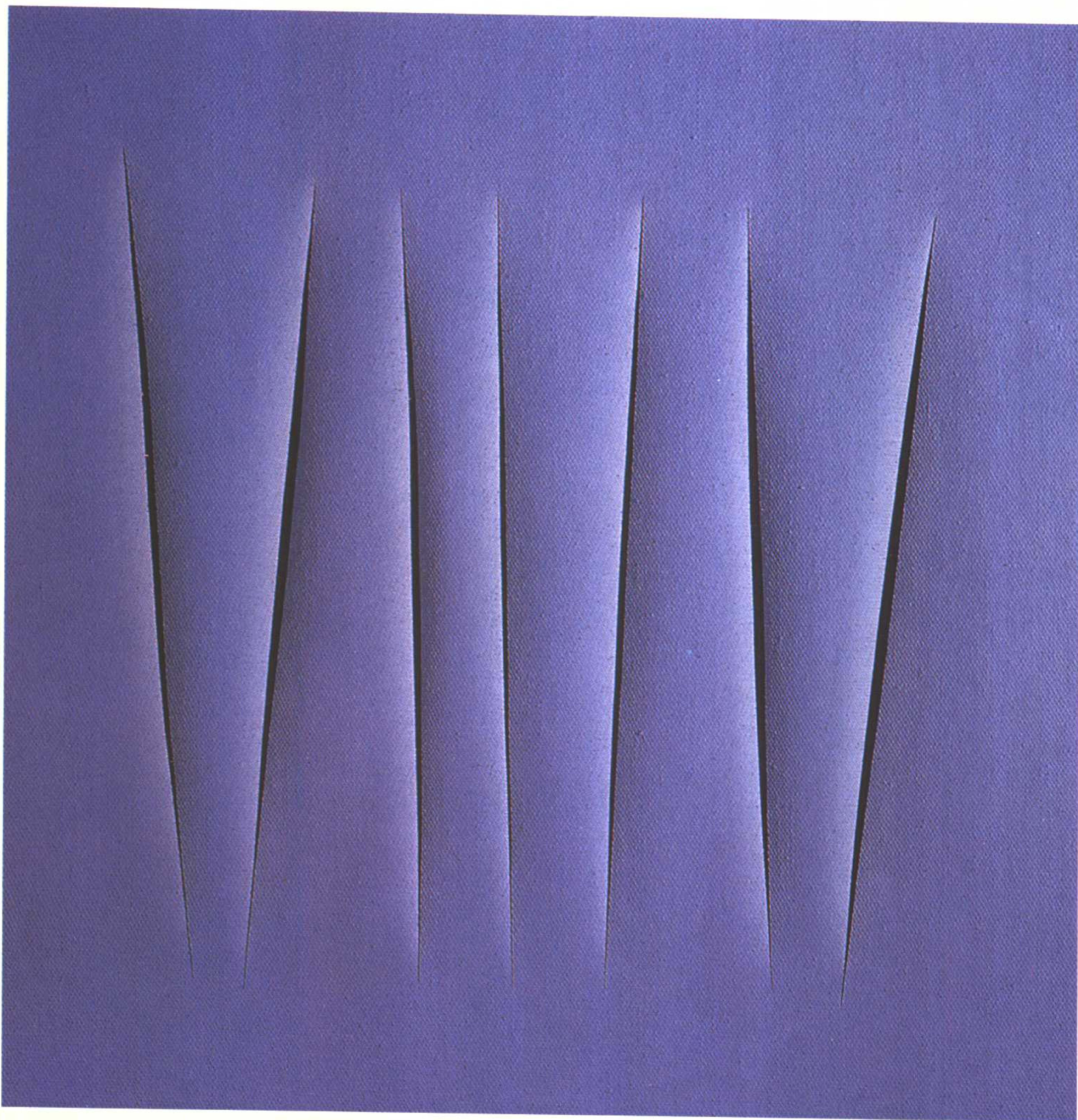
92. 《访问》（“访问丢勒”组画之一——第四幅） 列纳托·古图索 油画 丙烯颜料 贴在胶合板上的纸 1970年 私人收藏

画家将4幅画组成8米×3米的巨幅绘画作品，这幅画是其中的第一幅。我们可以看到画家本人画室的一隅，从敞开的玻璃门中，走进一个神秘女人，她全身赤裸，面部是一片空白，画家想借此展示他的内心世界。

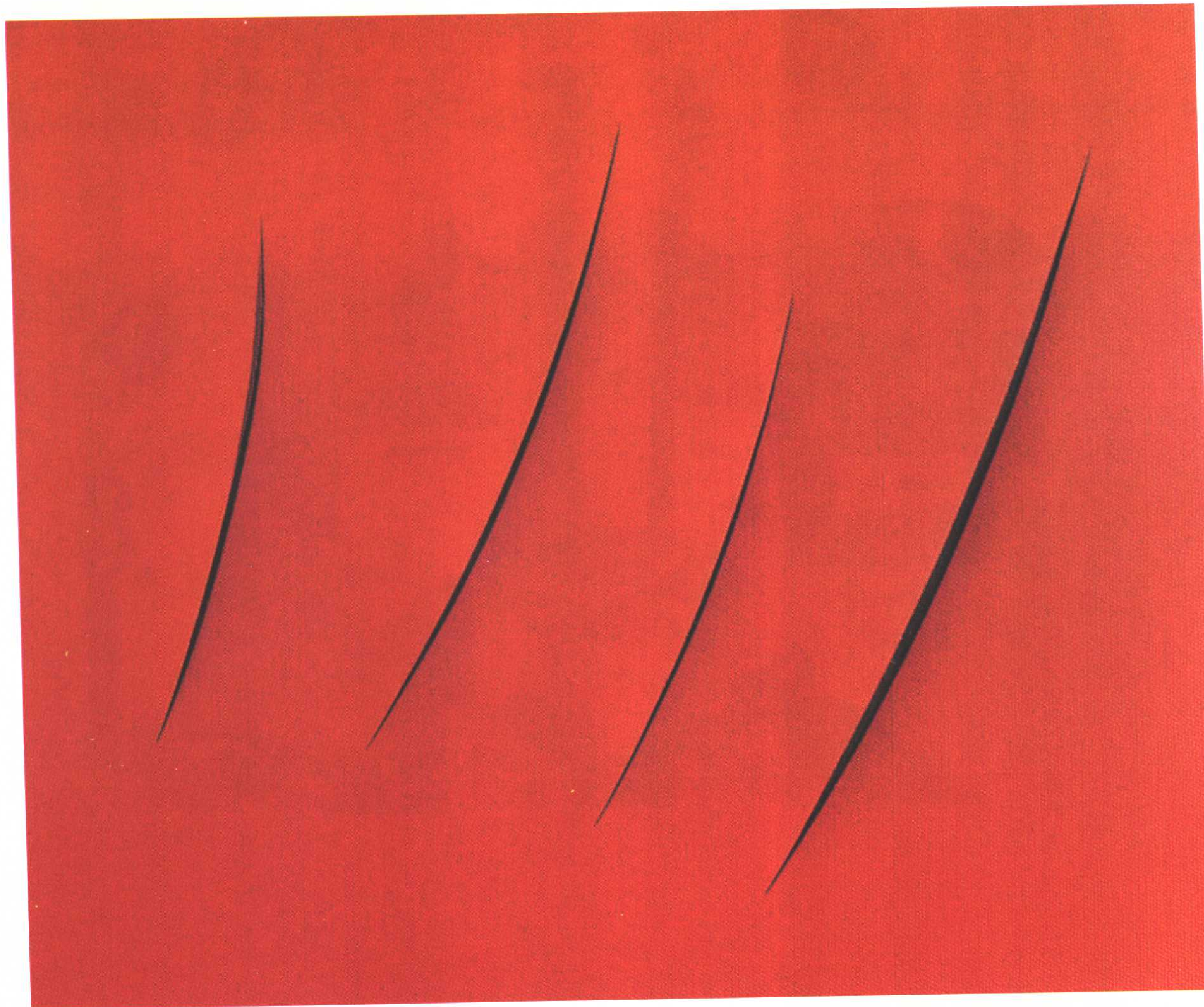
93．《戴项链的女人》　马西·莫康皮里　油画　画布　1950年　私人收藏

画中女人的目光直盯着观赏者，表现得平和放松，还略有一丝迷茫。她似乎被客观存在的困惑和痛苦所纠缠，然而她的存在又是轻盈而平静的，这反映在优雅的面容上。画家很少为男性设置空间，作品的人物都是年轻的女人。

94.《空间概念》　方塔那·路西欧　画布　加水颜料　52cm × 52cm　1962年

画家用“等待”的标题和割痕来诠释空间的概念，这些纵向分布的割痕极不规则，冲破了由沉闷的单色调构成的空间，形成一种类似非形象主义的节奏感。画家的所有作品中割痕最为著名，被视为意大利20世纪下半叶概念艺术的象征。

95.《空间概念·多重等待》 方塔那·路西欧 画布 加水颜料 1962年 私人收藏

这是作者同系列作品中的另一幅代表，气势雄浑、庄严，接近于史诗般的境界。

96.《可爱的家乡》 恩佐·库基 湿壁画 100cm × 120cm 1996年 画家收藏，苏黎士比肖夫贝格美术馆收藏

画面突出的是一种折衷的原始风格，这种风格与画家单纯的非叙述的形象相结合，十分有效地传达了画家对自然、生命的原始动力、人类与自然之间的关系的认识和解释。

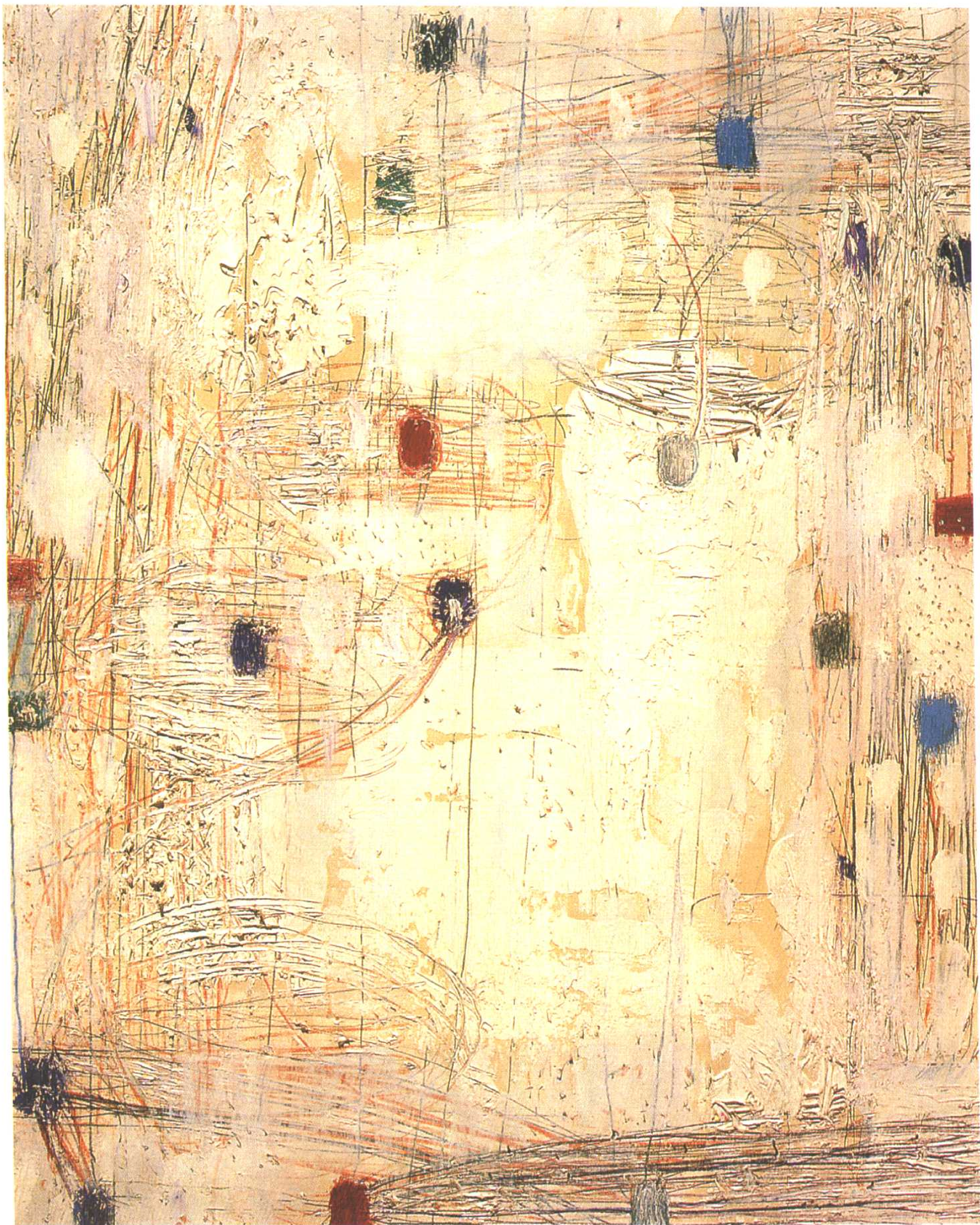
97.《'95超前卫运动的诞生》 桑德罗·基亚 油画 画布 120cm × 116cm 1995年 莫德纳Mzaaoli皇家画廊收藏

人物描绘十分独特，轮廓大部分都是曲线勾勒而且体积巨大、厚重，有着纪念碑式的造型和庄严的姿态，画家以隐喻的方式，用多样的风格自由发挥，但多样中包含着统一。

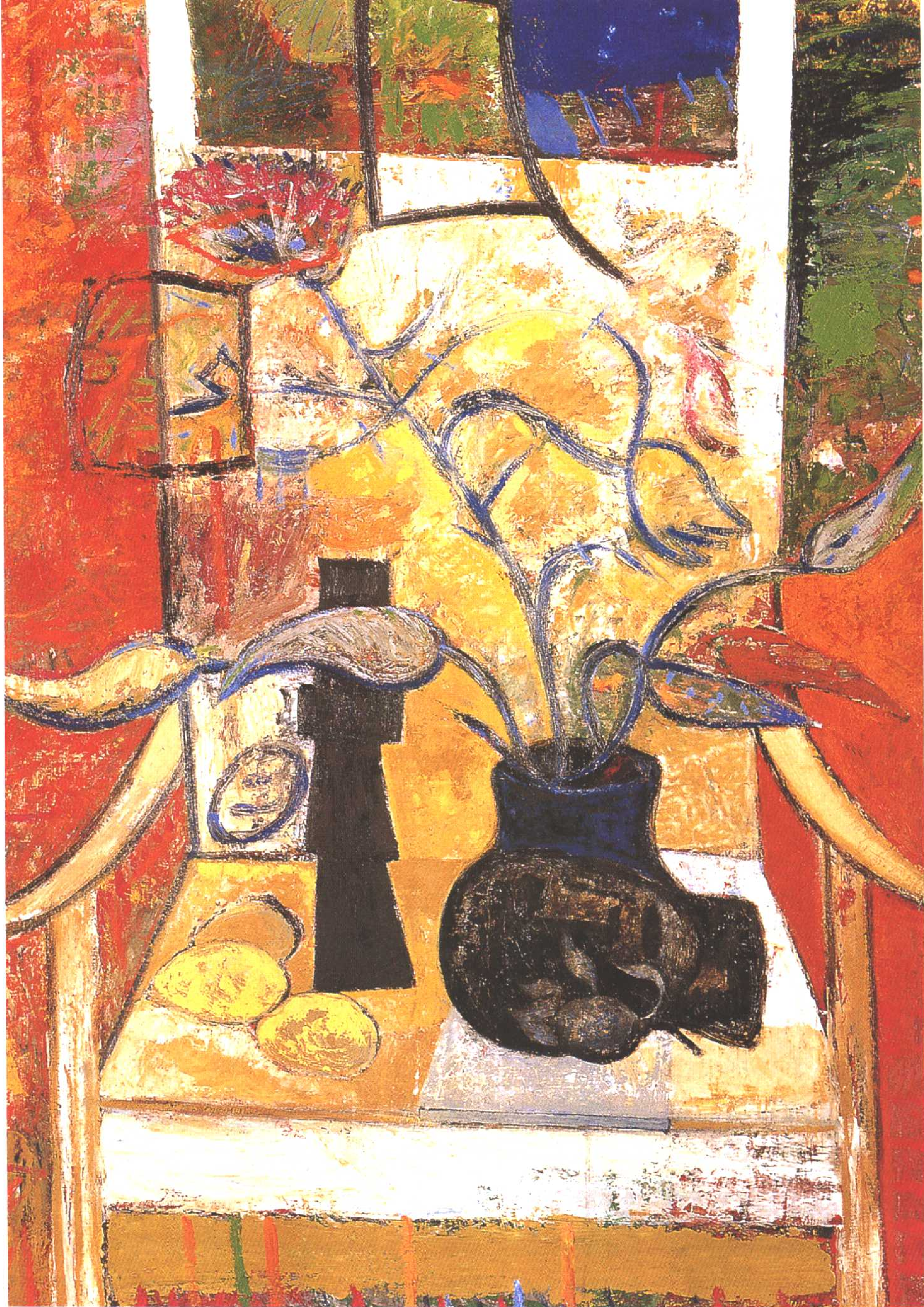
98.《涂金的自画像》　弗朗西斯科·克莱门特　布面混合涂料　200cm × 400cm　1979年　苏黎士比肖夫贝格美术馆收藏

画家创作的形象与自然以及人的本质相联系，他将不同风格带进同一幅作品中，并糅合在一起，进行多种可能的结合与交融，使画面呈现出空前丰富多彩的局面。作品表现的是被支配中人的脆弱和人类希望改变所处危险性的努力。

99.《美丽天使的欢快头像，天堂、快乐、爱和命运》 尼古拉德·玛丽亚 油画 布面 50cm × 40cm 米兰cardi皇家画廊收藏

画家顺从自己的想象和直觉，借鉴和综合现成的风格和原则，运用富有表现力的折衷手法，表现一种热闹的场面，渗透一种快乐的情绪。

100. 《阅读练习一》 米莫·帕拉迪诺 油画 画布 130cm × 92cm 1997年 莫德纳 mozzoli 皇家画廊收藏

画家运用不同的方式，将表面相互矛盾的因素统一在他的艺术创作中，这个创作完全是一次情感的抒发。作品表现出作者的主观性和随意性。